Devenez guitariste

avec

Guitar Pro

Conception et réalisation : Laurent Gleizes et Franck Lopez

Direction artistique : Laurent Gleizes
Direction pédagogique : Franck Lopez

© 2016 - Tous droits réservés

Les fondamentaux

1	La guitare	9
	Présentation	9
	Guitare classique	9
	Guitare Folk	10
	Guitare électrique	10
	Position avec les trois modèles	11
	Historique	
	Accordages	15
	Accordage standard	15
	Accordages en open-tuning	15
	Open de Sol	15
	Open de Ré	15
	Open de Mi	
	Open de La	
	• Open de Do	
	• Accordages Métal.	
	• Standard - ½ ton.	
	Standard - 1 ton	
	Standard 7 cordes	
	Les notes sur la guitare	
	Les notes sur la portée.	
	Les tablatures.	
2	Les mains	20
	Présentation	
	Les ongles.	
	Technique du « buté »	
	Technique du « pincé »	22
	Rythmique et accompagnement	23
	• Le rythme	23
	• L'accompagnement.	23
	• Les arpèges	23
	Les thèmes.	24
	Les solos.	24
3	Le médiator	25
	Présentation	25
	Tenue	
	Écriture	
	Exercice.	
4	Eléments de la partition	
	Les mesures.	
	La clef	
	La signature	
	• Mesure 2/4	28

	• Mesure 4/4	29
	• Mesure 6/8	29
	Symboles musicaux.	
	• Les signes de reprise.	
5		
	Introduction.	
	Les rondes.	
	Les blanches.	
	Les noires.	
	Les croches.	
	Les doubles-croches.	
	Les triples croches.	
	Les triolets.	
	Silences et affectations.	
6	Les gammes.	
0	Définition	
	Structures.	
	La gamme majeure	
	La gamme mineure	
	La gamme relative	
	• La gamme blues.	
	IntervallesArmure	
	L'ordre des altérations Travyer la tanglité d'une portition	
	Trouver la tonalité d'une partition	
	• L'armure.	
	• La note ou l'accord de fin	
	Improvisation	
	• Les clefs de l'improvisation	
	Progression	
/	Les accords.	
		43
	La nature de l'accord.	
	Majeur ou mineur ?	44
	• Utilisations	45
	En jeu plein	45
	En arpèges	45
	En moitié d'accord	45
	• Structures	45
	L'accord Majeur	
	• L'accord mineur (m)	
	• L'accord septième (7)	
	L'accord mineur septième (m7)	
	L'accord septième majeure (7M)	
	L'accord mineur septième quinte bémol (m75b) A accompagnamenta per atrile.	
	Accompagnements par style	
	• Folk	
	• Rock	
	• Jazz	
	• Blues	
	Métal	52

8	Techniques	54
	Définition	54
	Slide	
	Hammer-on.	55
	Pull-off	
	Bend	56
	Tapping	57
	Sweeping	
	Notes étouffées	
	Harmonique naturelle	
	Harmonique artificielle.	
	Guitare classique.	
	Guitare électrique	
	Bottleneck	
	Open strings.	
	Legato	
	Vibratos	
	Bloc vibrato (chevalet)	
	Vibrato main gauche	
	Capodastre	
	Capo en deuxième case	
	Picking.	
9 /	Application des techniques	66
	Introduction	66
	Slide	66
	Hammer-on	69
	Mélange de hammer-on et de pull-off	71
	Bend	73
	Tapping	75
	Sweeping	
	Sweeping et tapping.	
	Sweeping, tapping et slide	
	Notes étouffées.	81
	Cocottes	
	Harmoniques naturelles.	
	Harmoniques artificielles (guitare électrique).	
	Harmoniques tapées	
	Bottleneck.	87
	Open strings.	
	Legato	
	Vibrato main gauche	
	Capodastre	
	Barre de vibrato.	
	Picking.	
	Morceaux d'étude complets	
10		99
	Classique	
	Contenu du morceau	
	Rythmes proposés	
	Techniques spéciales	
	Identification de la tonalité.	
	Identification des gammes	
	Identification des accords.	102

Exercices	103
11 Folk	110
Contenu du morceau	110
Rythmes proposés	110
Techniques spéciales	110
Exercices	110
Identification de la tonalité	
Identification des gammes	
Identification des accords.	
12 Rock	121
Contenu du morceau	
Rythmes proposés	
Techniques spéciales	
Identification de la tonalité	
Identification des gammes	
Identification des accords	
Exercices	
13 Jazz	
Contenu du morceau.	
Rythmes proposés	
Techniques spéciales	
Identification de la tonalité	
Identification des gammes	
Identification des accords Exercices	
14 Blues.	
Contenu du morceau	
Techniques spéciales	
Identification de la tonalité	
Identification des gammes	
Identification des accords.	
Exercices.	
15 Métal	
Contenu du morceau.	
Rythmes proposés.	
Techniques spéciales	
Identification de la tonalité	
Identification des gammes	
Identification des accords.	
Exercices.	
Doug allow plug los	T
Pour aller plus loi	П
16 Prise de son	172
La guitare classique	172
Guitare traditionnelle	
Guitare électro-acoustique	173
La guitare acoustique (folk)	
La guitare électrique	173
L'amplification	173
Quelques réglages d'amplis	
Les pédales et pédaliers d'effets	175

• Wha-wha	176
• Delay	176
Réverbération	176
Whammy/bar	176
• Phaser	
• Chorus.	177
Enveloppe ou filtre	177
• Flanger	177
Compresseur	177
Accordeur	
17 Travail quotidien	178
Gammes chromatiques	
Chromatismes ascendants	178
Chromatismes descendants	180
Trilles	181
Gammes redoublées	183
• Par 1	183
• Par 2	184
Doubling	185
• Tripling	185
Arpèges main droite	186
Balayages	187
Annexes	
18 Lexique	190
19 Les auteurs	197

Les fondamentaux

Présentation

Pensez-vous qu'il soit nécessaire de vous présenter cet instrument qu'est la guitare ?

Elle est partout, dans tous les styles, dans toutes les mains. Elle est aujourd'hui un instrument incontournable de la musique.

Voici les différentes déclinaisons de l'instrument.

Guitare classique

Types de cordes standard: 3 cordes filées et 3 cordes en nylon.

- 1 Tête
- 2 Manche
- 3 Rosace
- 4 Table
- 5 Chevalet

- 6 Mécaniques
- 7 Sillet
- 8 Touche
- 9 Frette

Photo 1b

Comme son nom l'indique, ce type de guitare est utilisé dans la musique classique. Mais également dans le flamenco, la musique cubaine, la salsa, la musique chantée, la variété et bien d'autres styles.

Guitare Folk

Types de cordes standard: 4 cordes filées et 2 cordes en acier.

Cette guitare est très utilisée pour l'accompagnement de la musique chantée.

Cependant, certaines déclinaisons de la guitare folk ont leur propre registre, comme le jazz manouche, le blues, la country, le rock, etc.

Guitare électrique

Types de cordes standard: 3 cordes filées et 3 cordes en acier.

La guitare électrique est très largement utilisée.

On la retrouve dans le rock, le jazz, le blues, la country, le métal, le reggae, la musique chantée et bien d'autres styles.

Position avec les trois modèles

Il est très important d'avoir une bonne position de jeu, votre progression en dépend.

Vos muscles et vos articulations bougent et se modifient tout au long de votre évolution musicale. Une mauvaise utilisation de l'instrument peut engendrer des inflammations musculaires et des courbatures osseuses. La solution est d'avoir une position détendue et en harmonie avec votre corps.

Classique

Cette position n'est pas la plus confortable. Cependant elle permet de pallier toutes les exigences du style classique.

La main droite en forme de poire, pliez légèrement votre poignet, épaule détendue.

Pour la main gauche, le pouce est au centre du manche, les doigts légèrement repliés, le coude et l'épaule sont décontractés.

La jambe gauche, posée sur un repose-pied, permet à l'instrument d'être en hauteur, afin d'offrir la plus grande liberté de mouvement au bras gauche.

Folk

Cette première position folk est similaire à la position classique, mais cette fois la guitare est posée sur la jambe droite. Un repose pied sera très utile pour permettre à la guitare d'être plus haute, toujours pour favoriser l'aisance et la liberté du bras gauche. La main gauche est détendue, le pouce est au centre du manche.

Cette variante propose d'éliminer le repose-pied en posant le genou droit sur la jambe gauche. Le pied gauche est bien à plat sur le sol. Soyez vigilants car, même si cette alternative est pratique, votre bassin peut avoir tendance à se désaxer.

Pour ces deux positions, votre bras droit sera posé comme un balancier sur votre guitare. C'est la technique dite de balayage (voir chapitre *Les mains*). Posez le pli du coude sur l'arête de votre instrument.

Électrique

Cette position est identique à la position folk. Ne collez pas la guitare à votre corps, car dans ce cas, les épaules seraient tirées vers l'arrière et des tensions inutiles pourraient survenir. Placez votre manche légèrement vers l'avant pour libérer votre bras gauche.

Jouer de la guitare debout demande une attention particulière. Évitez une position trop basse de l'instrument, car votre jeu de guitare serait amoindri. Réglez votre sangle à hauteur de bassin. Gardez les épaules détendues.

Historique

Les historiens estiment que la naissance de la guitare telle que nous la connaissons aujourd'hui serait issue d'un luthier espagnol, Antonio de Torres, dans la seconde moitié du XIX siècle. Cette guitare, avec un barrage en éventail, une caisse plus large et un spectre sonore plus profond, était révolutionnaire.

Francisco Tarréga, virtuose espagnol, a largement contribué à la notoriété de ce nouvel instrument.

Mais l'évolution ne s'arrête pas là. Les bois, la manufacture des maîtres luthiers, l'industrie, permet à la guitare de s'électrifier au début du XX siècle.

Léo Fender, Rickenbacker, Gibson, qui sont des marques d'instrument toujours présentes aujourd'hui, ont été les précurseurs de la guitare électrique.

Aujourd'hui, avec les guitares et amplificateurs à modélisation sonore, nous assistons à une nouvelle évolution de la guitare. Certains iront même jusqu'à utiliser le terme de « révolution ».

Accordages

Il existe différentes techniques pour accorder la guitare :

- Avec un diapason
- Avec un accordeur numérique (disponible dans Guitar Pro)
- À l'oreille

Cette dernière technique n'est ni la plus simple, ni la plus efficace.

Il est très important de bien accorder son instrument, pour qu'il puisse vibrer harmonieusement. Ce qui n'est pas le cas si une ou plusieurs cordes ne sont pas correctement réglées. L'accordage devrait devenir une pratique quotidienne, qui ne demande que très peu de temps si on utilise un accordeur numérique.

Accordage standard

Cet accordage est en intervalle de quarte (voir chapitre *La gamme*).

Accordages en open-tuning

Certains styles de musiques comme le blues requièrent parfois un accordage différent. Ces accordages permettent d'avoir un accord (voir chapitre *Les accords*) directement en ne jouant que les cordes à vide.

Open de Sol

Open de Ré

Accordages Métal

Ces accordages permettent de jouer avec les cordes dont la hauteur harmonique est baissée par rapport à l'accordage standard.

Une connaissance parfaite de l'accordage standard est indispensable. En revanche, l'utilisation des open-tuning n'est pas une généralité de l'instrument. L'utilité de ces accordages n'est que spécifique à quelques partitions ou styles.

Les notes sur la guitare

Le manche de la guitare comporte des cases, séparées par des barrettes en métal (les frettes). Selon la nature de la guitare, classique, folk, électrique le nombre total de cases n'est pas le même.

Pour que des musiciens de nationalités différentes puissent se comprendre, une notation dite anglo-saxonne peut être utilisée.

Notations française et anglo-saxonne						
LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL
Α	В	С	D	Е	F	G

Toutes les notes sont harmoniquement espacées entre-elles. Cet espace s'appelle l'intervalle et sa valeur se calcule en TON. Un ton est formé de deux demi-tons diatoniques.

lci, le terme *diatonique* indique que les demi-tons sont situés entre deux notes de noms différents.

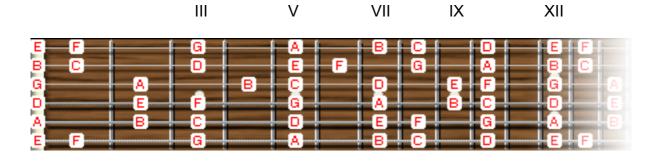
Cependant, certaines notes ont de nature un intervalle d'un seul demi-ton :

Ce sujet est développé dans le chapitre La gamme.

Chaque case du manche de la guitare a une valeur harmonique d'un demi-ton. Pour définir la position des notes sur le manche, il suffit donc de compter les cases l'une après l'autre sur la même corde en partant de la note à vide.

Petites astuces mnémotechniques pour retrouver les notes			
1 ton supérieur	Sauter une case		
½ ton supérieur	case suivante		

Pour essayer de bien comprendre la théorie avant de mettre en pratique les exercices, il est conseillé de mémoriser le manche ci-dessous. Il vous permettra de ne pas perdre de temps une fois l'instrument dans les bras.

Les notes sur la portée

Une portée est un support comprenant 5 lignes et 4 interlignes.

Sur ce support, s'écrivent des notes qui représentent les durées et les hauteurs harmoniques de chaque son. Les notes peuvent se positionner aussi bien sur les lignes que dans les interlignes, sur la portée de base, comme sur des lignes supplémentaires en dessous et/ou en dessus de celle-ci.

Sur la gauche de cette portée, vous pouvez voir la clef de sol ainsi que la signature du morceau 4/4 (voir chapitre *Eléments de la partition*).

Les tablatures

Lecture et écriture de la musique existent, pour les guitaristes, sous deux formes différentes : les notes et la tablature. Cette dernière est très populaire grâce à sa simplicité et à l'émergence de l'écriture de la musique actuelle, comme le rock et le métal.

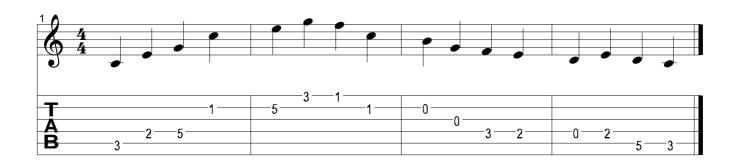
La tablature est formée de 6 lignes qui représentent les six cordes de la guitare. La ligne du bas correspond à la corde de MI grave, la ligne immédiatement au-dessus correspond à la corde de LA, et ainsi de suite, jusqu'à la ligne du haut, représentant le Mi aigu.

Sur ces lignes, viendront s'inscrire des numéros, correspondant aux cases sur lesquelles il faudra poser les doigts.

Dans l'exemple ci-contre, il faut jouer la note qui se trouve sur la troisième case de la corde de RE, puis celle qui est sur la deuxième case de la corde de SOL.

Selon l'auteur de la partition, les tablatures peuvent comporter le rythme ou non.

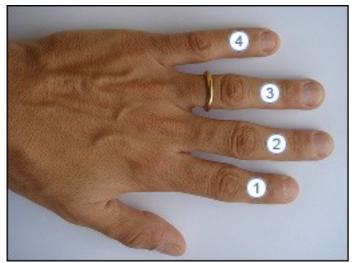

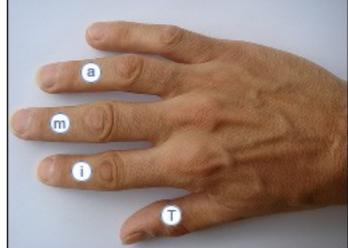
Les tablatures sont une solution à la complexité de l'écriture en notes. Avec ce système, la possibilité d'écrire et de jouer ses propres partitions rapidement est réelle. Cependant la lecture de la musique n'est pas uniquement liée à votre instrument. En effet, comment faire pour jouer à la guitare une partie de saxophone qui vous plait, sans pouvoir lire les notes de la partie de cet instrument, qui elle ne bénéficie pas des tablatures ?

Présentation

Les mains sont le lien du corps le plus important avec la guitare. Entretenir ses mains est une pratique courante pour la plupart des guitaristes.

Chaque doigt s'identifie anatomiquement sur la partition par des lettres ou des chiffres.

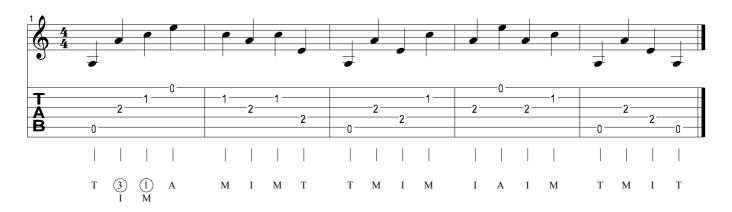

Main gauche

Main droite

Exercice 1

Cet exercice vous permettra de vous familiariser avec l'écriture des doigts.

Il est important de définir les bases musicales avant l'essai d'une partition, notamment si elle est complexe.

Les ongles

Pour utiliser certaines techniques dans de bonnes conditions, comme le picking, la bossa-nova et bien d'autres, les ongles de la main droite ont une incidence importante sur le son final.

Ils permettent d'obtenir un son très précis, à l'inverse du gras des doigts, qui lui, donne un son plutôt mat et sans attaque.

Les ongles ne doivent pas trop dépasser des doigts.

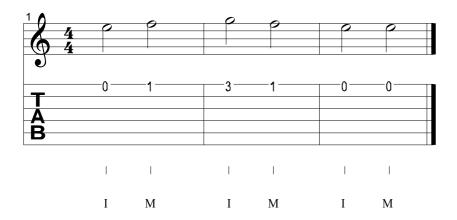
Pour la main gauche, des ongles courts vous permettront de bien appuyer les cordes avec chaque doigt.

Technique du « buté »

Cette technique consiste à jouer une corde avec un doigt, qui viendra ensuite en butée sur la corde du dessus.

On l'utilise pour obtenir un volume sonore plus élevé ou pour jouer un thème. Ce jeu est exclusivement réservé aux guitares munies de cordes en nylon (classique).

Exercice 2

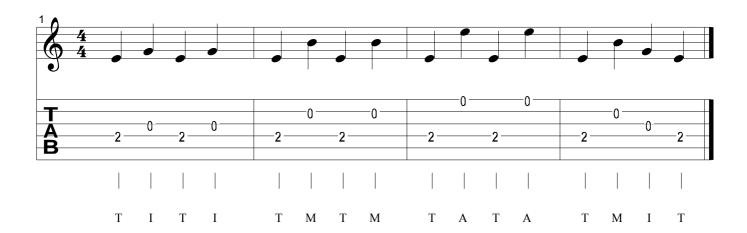
Le doigt de la main droite qui est utilisé sur la corde de MI doit finir sa course sur la corde de SI.

Technique du « pincé »

Pour pincer la corde il suffit de la jouer puis de lever légèrement le doigt pour qu'il ne touche aucune autre corde.

On l'utilise pour les arpèges ou bien les accords. Cette technique est adaptée à la guitare classique ou folk.

Exercice 3

Pincer les cordes donne un son doux, le geste doit être détendu. La main et le poignet sont immobiles, seuls les doigts sont en mouvement.

Rythmique et accompagnement

Le rythme

Alors que les notes indiquent la hauteur du son, le rythme indique sa durée. Chaque temps peut être découpé en différentes durées plus ou moins longues.

Les rythmes de base sont la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double- croche (voir chapitre *Le Rythme*).

L'accompagnement

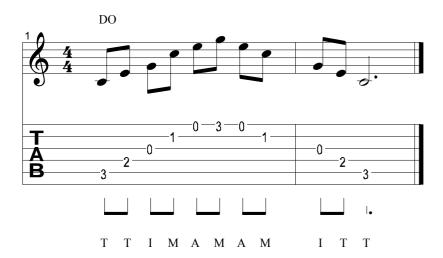
Comme sont nom l'indique ce mot défini le fait d'accompagner une mélodie, un chanteur, ou un soliste.

L'accompagnement est une manière importante de jouer de la guitare. Il se caractérise par un jeu en arpège, en accord ou en picking (voir chapitre 7 *Les Techniques*).

Les arpèges

Un arpège est un accord joué de manière décomposé, une note après l'autre.

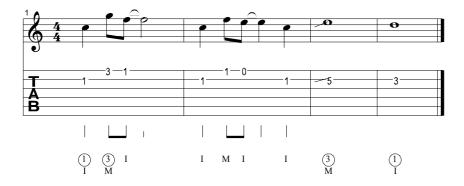
Exercice 4

Les thèmes

On définit par « thème », la mélodie principale d'un morceau. Cette mélodie peut-être chantée ou jouée avec un instrument.

Exercice 5

Les solos

La partie d'une chanson, où l'un des musicien se met en avant, est appelée « solo ». Cette intervention dure souvent de 8 à 32 (parfois 64) mesures.

Le musicien utilise au cours d'un solo les éléments théoriques liés à la tonalité du morceau, comme les gammes et les arpèges.

Présentation

Cet objet était initialement utilisé par les joueurs de mandoline et il en existe un très grand nombre de modèles différents.

Il permet une attaque des cordes sans comparaison et une rapidité d'exécution difficile à obtenir avec un jeu aux doigts.

Tenue

L'index plié, placez le médiator perpendiculaire à la dernière phalange. Pausez le pouce audessus.

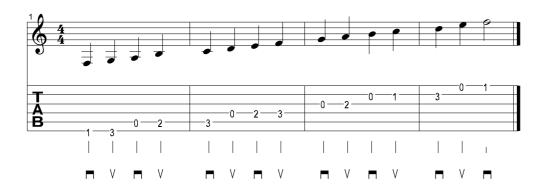
Ne serrez pas trop fort le médiator entre vos doigts, car le son obtenu ne serait pas agréable. Vous devez sentir le médiator bouger légèrement entre vos doigts.

Écriture

Sur la partition, les coups de médiators s'écrivent avec des signes simples.

- Un carré ouvert symbolise un coup de médiator vers le bas du corps
- Une flèche vers le bas symbolise un coup de médiator vers le haut du corps

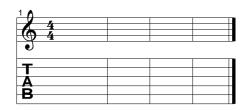
Exercice

La main droite doit se positionner dans le prolongement du bras. Le poignet doit être en mouvement alors que le bras doit rester fixe.

Ne vous crispez pas, la détente est la clé de votre progression.

Les mesures

Sur la portée, des barres verticales, appelées *barres de mesures*, définissent des zones d'écriture pour les notes.

Ces mesures ont une durée identique dans leur contenu, tout au long de la partition.

Leur durée est calculée sur une base qui est " le temps".

La clef

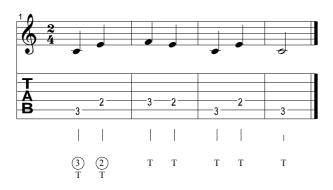

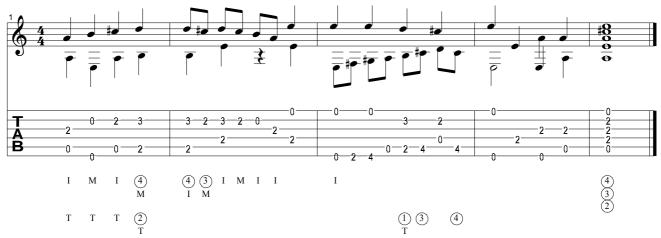
Le premier signe rencontré sur la gauche de la portée est la clef. Elle sert de référence pour nommer les notes.

Dans notre exemple, la clef est une clef de SOL, utilisée pour noter la guitare, mais aussi le violon, la main droite du piano et bien d'autres instruments.

Pour les instruments à résonance plus grave, la clef utilisée sera la clef de FA. C'est le cas, par exemple, de la guitare basse, du violoncelle et de la main gauche du piano.

La signature

Immédiatement à droite de la clef, se trouve la *signature*. Elle définie la structure et la durée des mesures qui la suivent.

- 4 Le chiffre supérieur indique le nombre de valeurs composant une mesure.
- 4 Le chiffre inférieur indique la durée de ces valeurs.

Par convention, la valeur de base est la ronde, car sa durée est égale à celle d'une mesure 4/4 complète. Sa valeur est représentée par le chiffre 1.

Toutes les autres durées sont représentées par des chiffres égaux à une fraction de ronde.

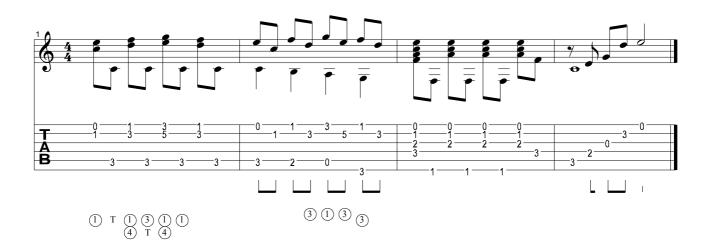
Symbole Nom		Valeur	Equivalence
o	Ronde	1	1 mesure 4/4
	Blanche	2	1/2 ronde
J	Noire	4	1/4 de ronde
>	Croche	8	1/8° de ronde
A	Double-croche	16	1/16 ^e de ronde

Mesure 2/4

Le chiffre 2 annonce deux valeurs, le 4 indique que ces valeurs sont des quarts de ronde, donc des noires. Ces mesures se nomment "mesures à deux, quatre".

2/4 = 2 noires dans la mesure.

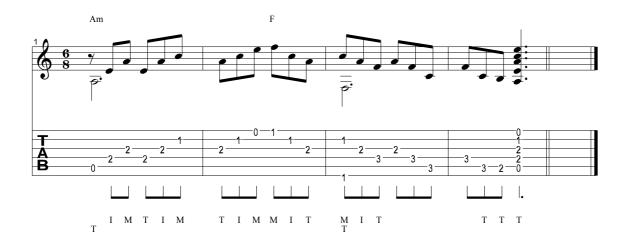
Mesure 4/4

Nous sommes maintenant en mesure de dire que cette mesure comprend 4 temps de 4 valeurs (noires).

4/4 = 4 noires dans la mesure.

Mesure 6/8

Symboles musicaux

La musique s'écrit de manière très précise. C'est pourquoi il existe une multitude de symboles qui permettent de donner l'expression musicale à la partition.

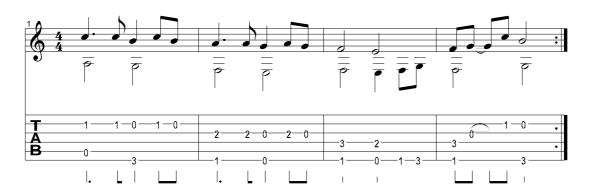
Il existe aussi des symboles dit "pratiques" qui permettent une navigation dans la partition avec plus d'aisance.

Les signes de reprise

Lorsqu'un air ou un thème est joué 2 fois de suite à l'identique, on dit qu'il y a une "reprise".

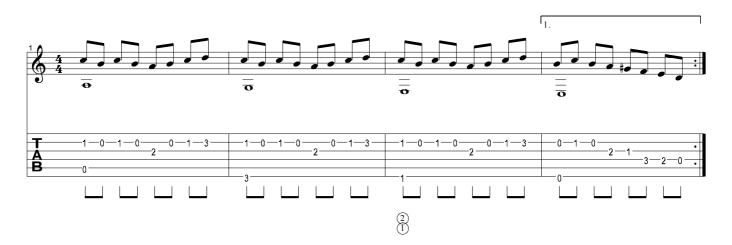
Pour éviter d'écrire deux fois le même passage on utilise différent signe de reprise et de renvois.

La barre de reprise

Les deux points terminant la portée, suivis de la double barre, vous obligent à revenir au début de la partition, ou de la partie si ce signe est placé beaucoup plus loin dans la partition.

Les boîtes 1 et 2

Ces boîtes sont toujours situées en fin de partie, leur utilisation est simple.

La première fois, la partition se lit jusqu'à la double barre de retour qui nous ramène au début de la partie, soit, ici, à la mesure initiale.

La seconde fois, la partition se lie en sautant la partie de la boîte 1 et en lisant directement la boîte 2.

Autrement dit, dans notre exemple, le déroulement des mesures pour le morceau complet est: 1 2 3 4 1 2 3 5.

Les symboles permettant l'écriture de la musique sont très nombreux. Nous en aborderons de nouveaux régulièrement, notamment lors de l'étude de styles (voir chapitre *Morceaux*).

Le rythme

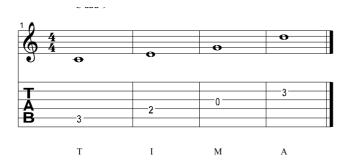
Introduction

Dans la partition, le rythme définit la durée de chaque note.

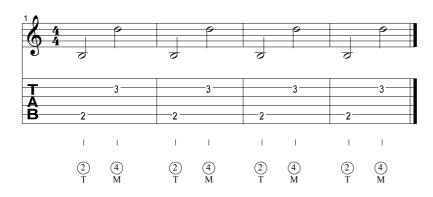
La maîtrise du rythme passe d'abord par une bonne compréhension de chaque segment rythmique. L'application instrumentale viendra dans un second temps.

Il existe sept figures ou formes de notes.

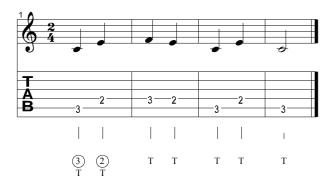
Les rondes

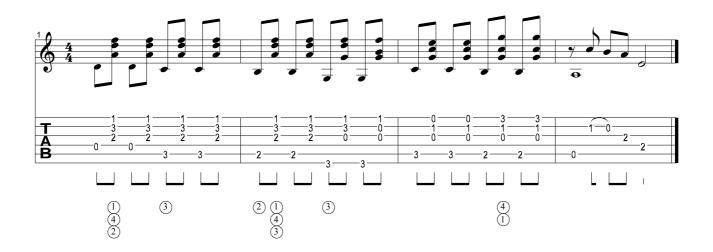
Les blanches

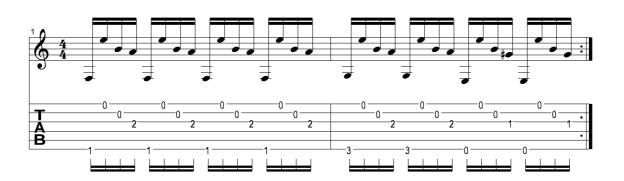
Les noires

Les croches

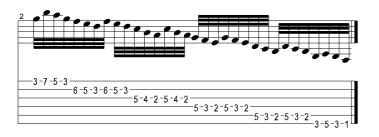

Les doubles-croches

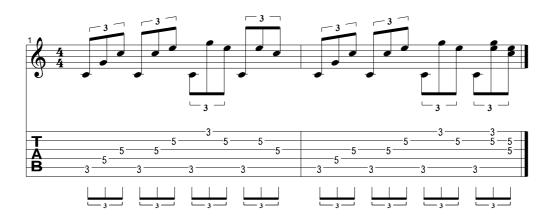

Les triples croches

Les triolets

Ces sept figures, peuvent se compter à l'unité.

La base étant le temps (une noire), une croche vaut donc $\frac{1}{2}$ temps et une double-croche $\frac{1}{4}$ de temps.

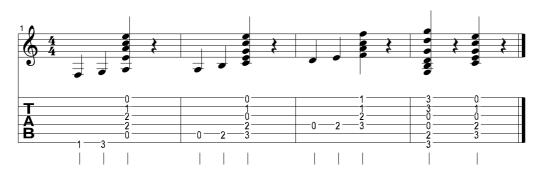
Silences et affectations

Afin de pouvoir indiquer au musicien les instants durant lesquels il ne doit pas jouer, il existe une notation spécifique pour écrire ce que l'on appelle les *silences*.

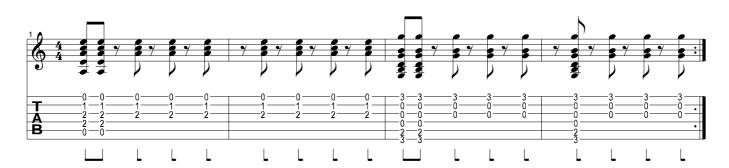
Un silence ne produit pas de son, mais sa durée est comptée dans la mesure.

Ainsi chaque figure rythmique que nous venons de voir, possède une affectation silencieuse équivalente.

Pour la noire, ce sera un soupir :

Pour la croche, ½ soupir :

Pour la double-croche, ¼ de soupir :

Les gammes

Définition

Une gamme est une succession de notes conjointes.

Elle s'appelle aussi échelle harmonique (ou échelle de tons) car le son des notes évolue du plus grave au plus aigu.

Les notes sont espacées par des TONS ou des DEMI-TONS.

Un ton étant formé de deux demi-tons, il est nécessaire de pouvoir nommer les notes intermédiaires.

Il existe deux symboles musicaux qui nous permettent d'obtenir ces notes, soit en augmentant soit en diminuant une note d'un demi-ton.

S	Symbole		N	om		Effet						
#		Di	ièse		Augmente la note d'un demi-ton.							
	þ		Bé	émol		Diminue	e la note	e d'un de	mi-ton			
DO	DO# REb	RE	RE# Mlb	MI	FA	FA# SOLb	SOL	SOL# LAb	LA	LA# SIb	SI	DO

Structures

La gamme majeure

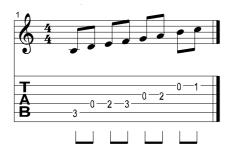
L'échelle harmonique (espaces entre les notes) des gammes est immuable. Chaque note est appelée *degré* de la gamme.

Ici, le premier degré est un DO, nous avons donc une gamme majeure de DO.

Pour obtenir les autres gammes, il suffit de remplacer le premier degré par une autre note, et de respecter l'échelle harmonique pour obtenir les notes suivantes.

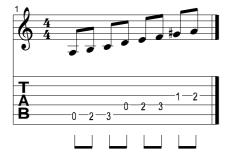
Autrement dit, la gamme majeure comporte ½ ton entre le troisième et le quatrième degré puis entre le septième degré et l'octave (8e degré).

Les notes MI FA et SI DO ont un espace d'1/2 ton dit naturel.

Cette position est formée avec les notes de la gamme DO sur une petite zone du manche. Vous trouverez les positions intégrales sur tout le manche de la guitare dans l'interface de Guitar Pro.

La gamme mineure

La gamme relative

Deux gammes relatives sont deux gammes qui ont la même armure, mais l'une est majeure tandis que l'autre est mineure.

Par exemple, la gamme de DO majeur et la gamme de LA mineur sont relatives.

La gamme dite *relative mineure* se trouve 3 demi-tons en dessous de sa correspondance majeure.

Il existe quelques variantes de la gamme mineure. Elle peut être, par exemple, *mineure naturelle* ou bien *mineure blues*.

La gamme blues

LA DO RE RE# MI SOL
$$1 + \frac{1}{2}$$
 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Cette gamme est très utilisée par les guitaristes, et ne se limite plus au style qui lui a donné son nom. Elle est toujours très présente dans la musique actuelle.

Intervalles

La composition d'un intervalle est la somme des tons et des ½ tons existant entre deux notes.

Si la composition de deux intervalles de même nom (ici : *la tierce*) est différente, leur qualification (*majeure* ou *mineure*) est différente.

Qualification des intervalles

La qualification d'un intervalle indique sa qualité. Il peut être soit :

- Majeur (M)
- Mineur (m)
- Juste (j)

Si un intervalle Majeur est réduit d'1/2 ton, il devient mineur.

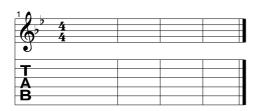
Si un intervalle mineur est encore réduit d'1/2 ton, il devient diminué.

Armure

L'armure (ou armature) est l'ensemble des altérations qui précisent la tonalité d'une partition. Ces altérations sont écrites sur la partition en début de chaque portée.

Dans cet exemple, l'armure est composée de 3 dièses.

Ici, l'armure comprend 2 bémols.

L'armure permet de déterminer la tonalité d'une œuvre. Les altérations qu'elle comprend devront être respectées tout au long de la partition.

Cependant, l'apparition d'un Bécarre annulerait, pour la durée de la mesure, l'altération indiquée sur l'armure.

L'ordre des altérations

Cet ordre détermine l'apparition des altérations dans l'armature.

Ordre des dièses							
#	FA#	DO#	SOL#	RE#	LA#	MI#	SI#

Ordre des bé	Ordre des bémols						
þ	Sib	MIb	LAb	REb	SOLb	DOb	FAb

Trouver la tonalité d'une partition

Pour affirmer la tonalité d'un morceau, nous pouvons utiliser deux repères :

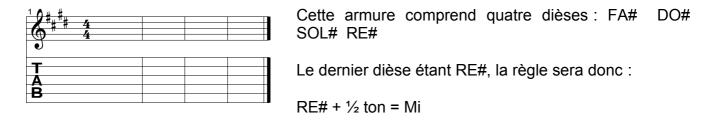
- L'armure
- La note ou l'accord de fin

L'armure

La connaissance des deux règles suivantes permet d'affirmer la tonalité d'une partition.

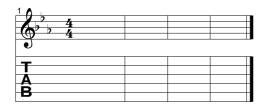
Règles de l'armure					
#	Armure en dièses	Dernier dièse + ½ ton = tonalité			
þ	Armure en bémols	Avant-dernier bémol = tonalité			

Exemple avec armure en dièses

La tonalité de cette partition est donc Mi Majeur.

Exemple avec armure en bémols

Cette armure comprend trois bémols : Sib Mib LAb

La règle sera donc :

Mib (avant-dernier bémol) = tonalité (Mib Majeur)

La note ou l'accord de fin

La note ou l'accord de fin de la partition est un élément important dans l'affirmation de la tonalité.

Si l'accord de fin correspond au résultat de la règle de l'armure, la tonalité est affirmée.

Cependant, la note ou l'accord de fin de la partition peut correspondre à la tonalité relative. Ce qui affirme alors cette dernière.

Improvisation

L'improvisation est le fait de jouer une partie non écrite et de manière instantanée.

Son contenu peut être formé de toutes les gammes, arpèges, intervalles, accords qui constituent l'ensemble de la tonalité du morceau, qui sert de base à l'improvisation.

Les clefs de l'improvisation

L'improvisation rapproche les divers éléments qui constituent le jeu du guitariste.

- Les connaissances théoriques
- La technique instrumentale
- Le rythme
- La connaissance de son environnement matériel

Cependant, l'improvisation est bien plus qu'une simple explication écrite. Le musicien doit ouvrir sa sensibilité et exprimer sa musicalité par une approche personnelle.

Au delà de la simple audition, la musique s'apprécie avec son propre ressenti, et non par un jugement purement intellectuel et théorique.

Progression

L'apprentissage de l'improvisation commence par quelques règles de base :

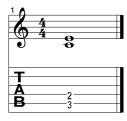
- Savoir découvrir la tonalité d'une chanson
- En connaître les positions de gammes, d'arpèges et d'accords
- Faire une approche de style
- Le support de base pour l'apprentissage doit être en adéquation avec le niveau de l'instrumentiste.
- Commencez à vous familiariser avec l'improvisation sur une base musicale simple. Un morceau ou une chanson qui ne comprend que cinq ou six accords et deux parties générales.

Définition

Un accord est un ensemble de notes écrites verticalement sur la portée et jouées en même temps.

Un accord parfait comprend trois sons ou notes différentes de base. Grâce à sa conception, la guitare nous permet de situer les notes de base sur le manche dans un ordre aléatoire.

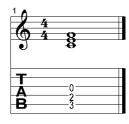
Sur notre instrument, la même note peut figurer plusieurs fois dans une position d'accord.

Entre la première note d'un accord (fondamentale) et la seconde, il existe un intervalle de tierce.

Entre la première note et la troisième, il existe un intervalle de quinte.

Les trois notes ensemble forment un accord.

La nature de l'accord

Majeur ou mineur?

Pour déterminer la nature de l'accord, nous aurons besoin de compter le nombre de tons et de demi-tons, compris entre la fondamentale de l'accord et sa tierce.

Accord Majeur:	Fondamentale	2 tons	Tierce	
Accord mineur:	Fondamentale	1 ton + ½	Tierce	

Grâce aux altérations dièse et bémol, un accord Majeur peut devenir mineur et inversement.

Utilisations

Les accords s'utilisent de différentes manières.

• En jeu plein

Toutes les notes sont jouées en même temps, le plus souvent au médiator et en balayage (aller-retour complet).

En arpèges

Les notes sont jouées l'une après l'autre. La main gauche reste en position, afin de favoriser l'amplitude de son.

En moitié d'accord

Un accord utilise au maximum 6 cordes. Ceci étant, sans changer la position de la main gauche, la main droite peut s'axer, par exemple, sur les trois ou quatre dernières uniquement.

Ces trois types de jeu en accord ne sont pas les seuls. Laissez libre cours à votre créativité pour les mélanger ou en inventer de nouveaux.

Structures

Il est important de bien connaître la structure et la position de chaque accord.

En effet, la position d'un accord, dont la fondamentale est sur la corde de MI grave ou de LA, restera la même quelque soit la case où il est joué. Cette règle est applicable à tous les accords.

Les règles suivantes, s'appliquant à tous les accords, quelle que soit leur fondamentale, nous remplacerons chaque note par un chiffre, correspondant à leur position dans l'accord. Par exemple, le chiffre 1 représente la fondamentale alors que le chiffre 3 représente la tierce.

L'accord Majeur

Quand un accord est Majeur sa nature ne s'écrit pas.

Par exemple, pour un DO Majeur, nous écrirons : DO.

Note fondamentale sur la corde E

Note fondamentale sur la corde A

Note fondamentale sur la corde D

L'accord mineur (m)

Quand un accord est mineur, sa nature s'écrit.

Par exemple, pour un DO mineur, nous écrirons : DOm.

Note fondamentale sur la corde E

Note fondamentale sur la corde A

Note fondamentale sur la corde D

L'accord septième (7)

La septième est une note qui peut être, elle aussi, majeure ou mineure, selon sa position par rapport à l'octave.

Si la septième est mineure, sa nature ne sera pas écrite. Si elle est majeure, le 7 sera noté M.

1	l ;	3	5 7	m 8 ve	9
	2 tons	1 ton + ½		1 ton	

7° mineure:	Septième 1 to	Octave on
7° Majeure:	Septième	Octave on

Note fondamentale sur la corde E

Note fondamentale sur la corde A

Note fondamentale sur la corde D

L'accord mineur septième (m7)

Note fondamentale sur la corde E

Note fondamentale sur la corde A

Note fondamentale sur la corde D

L'accord septième majeure (7M)

Note fondamentale sur la corde E

Note fondamentale sur la corde A

Note fondamentale sur la corde D

L'accord mineur septième quinte bémol (m75b)

Note fondamentale sur la corde E

Note fondamentale sur la corde A

Note fondamentale sur la corde D

Les positions d'accord existantes sont plus nombreuses que celles qui sont détaillées ici. Cependant, nous venons d'étudier les principales, qui vous permettront d'accompagner la plupart des chansons contemporaines.

Accompagnements par style

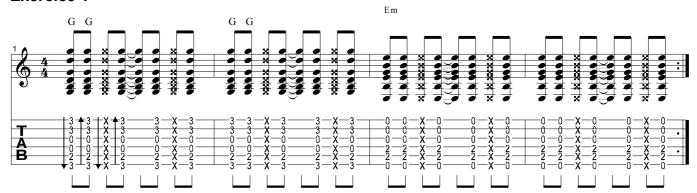
Folk

La guitare folk est généralement utilisée pour l'accompagnement de chansons.

Assurez vous de jouer avec une guitare acoustique à cordes acier, et utilisez un médiator assez flexible. Votre bras droit doit avoir un mouvement de balancier très régulier.

Le bras vers le bas jouera la première croche de chaque temps alors que le bras vers le haut, jouera la seconde croche de chaque temps.

Exercice 1

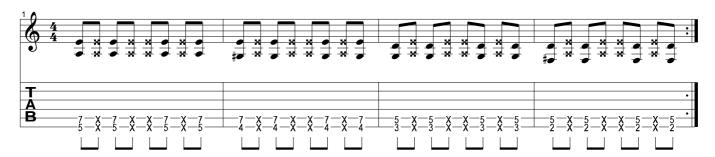
Rock

Très souvent, une guitare folk joue une rythmique pendant que les guitares saturées donne l'esprit rock au morceau. C'est un mélange de style très courant dans la musique.

lci l'approche est purement rock. Nous utiliserons d'ailleurs une technique que nous développerons dans le chapitre suivant : les notes étouffées.

Pour étouffer légèrement les notes, posez la main droite sur les cordes avant de les jouer.

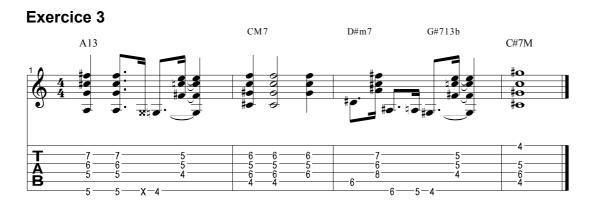
Exercice 2

Jazz

L'accompagnement jazz utilise un rythme plus complexe que dans les styles précédents.

Les accords de cet exercice se jouent sans médiator.

Blues

Dans le blues, comme dans le jazz, l'accord 7 est très utilisé.

Dans la partition suivante, le style est traditionnel. Prenez le temps de bien poser les doigts de la main gauche.

Exercice 4

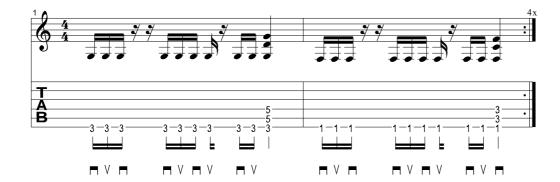

Métal

Le métal, comme le rock, est un style dans lequel les accords sont réduits à un intervalle de quinte.

Attention au coup de médiator.

Exercice 5

Chaque style de musique ne peut se résumer en une seule partition. L'exploration de la culture musicale est un long travail personnel. Écoutez et inspirez-vous de toutes musiques. Votre jeu de guitare en sera meilleur.

Techniques

hapitre

Définition

Le guitariste à besoin de connaissances théoriques et d'harmonie, mais également de comprendre et maîtriser tout l'aspect technique de l'instrument.

Les techniques suivantes vont vous permettre de développer la dextérité et la souplesse de vos doigts.

Travaillez une difficulté à la fois.

Slide

Le mot *slide* est un terme anglais qui signifie *glisser*. Jouez une note, puis glissez vers la note d'après.

Il n'existe aucune règle fondamentale à l'application de cette technique. Elle permet d'obtenir un jeu plus fluide et agréable à entendre. Elle est utilisée dans tous les styles de guitare.

Hammer-on

Le hammer-on, terme anglais signifiant *taper sur*, indique que dans un groupe de deux notes, la seconde sera frappée par un doigt de la main gauche. Cette seconde note ne sera pas attaquée par le médiator. Sur la partition, cette technique s'identifie par une liaison.

Pull-off

Cette technique est l'inverse du hammer-on. Cette fois-ci, attaquez la première note, puis en enlevant le doigt, entraînez la corde avec vous pour faire résonner la note suivante.

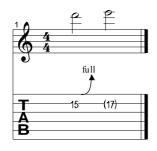

Veillez à ne pas trop tirer sur la corde pendant l'exécution du pull-off, la justesse de la note en serait altérée.

Bend

Le bend, terme anglais signifiant *tiré*, est LA technique du guitariste. Elle est utilisée presque systématiquement, et ceci, dans tous les style. Cependant, son exécution n'est pas facile.

Jouez une note, puis tirez la corde vers le haut ou vers le bas, jusqu'à l'obtention du note plus aigue. En général, le bend ne dépassera pas un ton et demi.

Votre main doit pivoter en même temps que votre poignet, et le doigt d'appui doit être ferme et tendu. Aucun de vos doigts ne doit bouger, c'est la rotation main poignet qui vous permettra de réaliser cette technique.

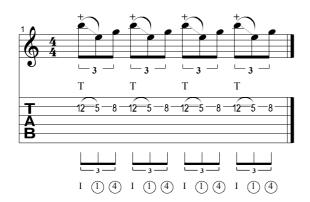

La note atteinte doit être harmoniquement juste. Pour commencer, travaillez le bend avec une élévation de la note d'un demi-ton seulement.

Tapping

Cette technique consiste à taper de la main droite sur le manche, puis à exécuter un hammeron de la main gauche sur la même corde.

Dans un premier temps, placez votre main gauche, de manière à anticiper la seconde note.

Jouez la première note en tapant sur la corde avec l'index de la main droite. Relevez le doigt tout en entraînant légèrement la corde pour faire sonner la seconde. Exécutez ensuite le hammer-on avec un autre doigt de la main gauche.

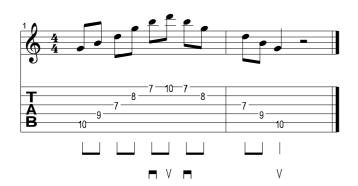

La main droite, en appui sur le rebord du manche, donne de la stabilité au geste. Vous pouvez utiliser un médiator à la place du doigt qui tape la corde.

Sweeping

Le sweeping, comme sa traduction l'indique, permet de *balayer* les cordes avec le médiator. Les arpèges d'accords sont les plus utilisés comme base harmonique du sweeping.

La clé de cette technique est dans la synchronisation des 2 mains. Pour la descente, après chaque note jouées, le doigt utilisé dois être enlevé pour favoriser le développement de la position.

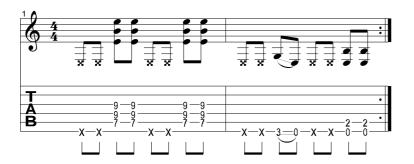

Le médiator a un rôle très important dans l'exécution du sweeping. Durant la descente, après chaque note jouée, il doit se poser sur la corde suivante. Le médiator ne doit pas attaquer chaque note, c'est le mouvement de la main vers le bas qui joue les notes l'une après l'autre.

Notes étouffées

Pour étouffer les notes il faut poser la partie extérieure de la main droite sur le chevalet, empiétant légèrement sur les cordes. Le son obtenu ne doit pas être sec.

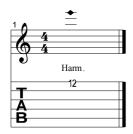

Cette technique, utilisée pour les rythmiques, les solos ou mélodies, permet de maîtriser la longueur des notes.

Harmonique naturelle

Les harmoniques sont des notes très aigues que l'on obtient en effleurant une corde. Les harmoniques existent partout sur le manche, mais ne sonnent facilement que sur quelques cases. Les cases 5, 7, 12 et 24 sont les cases où les harmoniques naturelles se jouent facilement.

Posez un doigt sur la corde, sans appuyer jusqu'à la touche du manche, au niveau de la frette supérieure. Jouez la note, enlevez le doigt main gauche, l'harmonique sonne.

Harmonique artificielle

Sur le manche de la guitare, toutes les notes peuvent être jouées en harmonique artificielle.

Guitare classique

Posez un doigt de la main gauche sur la note souhaitée. Effleurez ensuite la corde à l'aide de l'index de la main droite sur la frette de la même note mais à l'octave au-dessus : soit 12 cases plus loin, sur la même corde. Jouer enfin la note avec le majeur de la main droite, qui fait résonner la corde.

13

Guitare électrique

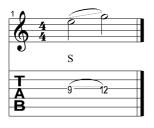
Le médiator en biais, la note doit être jouée, puis effleurée immédiatement après par le gras du pouce de la main droite. L'exécution se fait en un seul geste.

Bottleneck

Tube en verre, en cuivre ou en acier chromé, le bottleneck est surtout utilisé par les guitaristes de blues.

Placez le bottleneck sur l'auriculaire ou l'annulaire de la main gauche. Posez le bottleneck sur la frette supérieure de la note souhaitée puis glissez vers la note suivante. La corde ne doit pas toucher le manche.

Jouez les notes avec les doigts de la main droite, étouffez les cordes que vous ne jouez pas. L'utilisation du bottleneck sera facilitée avec un accordage en accord ouvert, comme l'open de G ou de D (voir chapitre 1).

Open strings

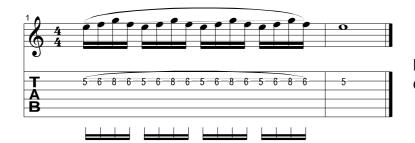

L'objectif est de jouer une mélodie ou un solo en utilisant des cordes à vide. Cette technique est complémentaire du hammer-on et du pull-off.

Legato

Jusqu'à présent, nous avons étudié des liaisons de deux notes. Grâce au legato, nous pouvons jouer un nombre de notes plus important.

Association de hammer-on et de pull-off, cette technique offre au musicien des possibilités d'exécution de phrases musicales plus rapides.

La main droite ne sert qu'à étouffer les cordes non jouées.

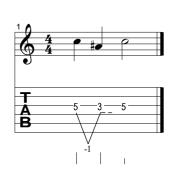

Vibratos

Bloc vibrato (chevalet)

Certains modèles de guitares électriques possèdent un chevalet flottant. Cet accessoire permet, à l'aide d'une tige métallique, de modifier la hauteur de la note jouée.

Vibrato main gauche

Pour embellir certaines notes, on utilise le vibrato main gauche.

Posez le doigt sur la corde, puis faites rouler le doigt rapidement de gauche à droite parallèlement au manche de la guitare.

Ce premier vibrato est utilisé sur les guitares à cordes nylons et folk.

Pour la guitare électrique, posez le doigt sur la corde, puis déplacez-la de bas en haut sur le manche.

Capodastre

Le capodastre permet de changer la tonalité d'une chanson sans pour autant modifier la façon de la jouer.

Une chanson qui utilise un accord simple avec des cordes à vide peut devenir difficile à jouer si l'on veut monter harmoniquement le morceau complet.

Capo en deuxième case

Placez le capodastre sur la case voulue et considérez celui-ci comme étant le sillet de bas du manche.

Jouez en utilisant les positions d'accords du morceau original.

Picking

Le picking consiste à jouer des basses qui se répètent, tout en jouant une seconde partie avec les cordes aigues de la guitare.

Cette technique est très utilisée par les guitaristes de blues et de country music.

Application des techniques

Introduction

Les techniques de la guitare étant nombreuses, il est bon de les aborder individuellement.

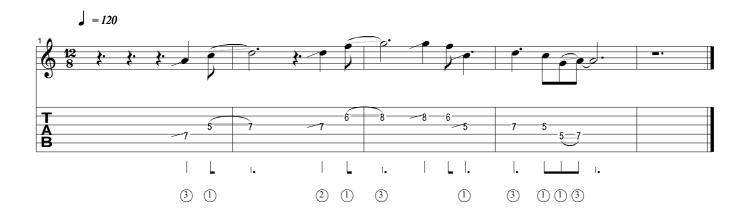
Celles que nous étudierons ne sont liées à aucun style, et peuvent s'utiliser au gré de vos besoins ou de vos envies.

Pour évoluer progressivement mais sûrement, travaillez chaque exercice lentement, puis augmentez le métronome pour arriver au tempo de l'exercice avec un résultat sonore conséquent.

La patience et le temps vous permettront de créer les bases solides de votre jeu. L'acquisition de ces techniques est capitale dans l'élaboration de la maturité musicale.

Slide

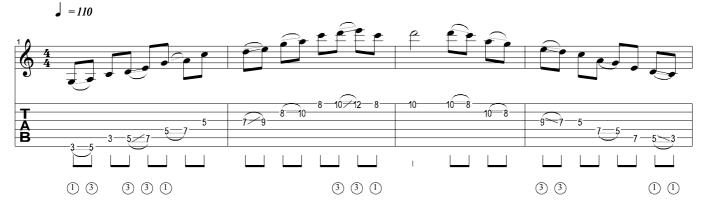
Exercice 1

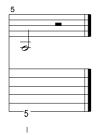

Ce plan est écrit sur une signature en 12/8. La base de temps est la noire pointé, soit trois croches dans un temps. Ici, une noire aura donc une valeur de deux tiers de temps.

Veillez à jouer le rythme exact en vous basant sur les informations ci-dessus. Les doigts utilisés par la main gauche sont indiqués sous la partition.

Exercice 2

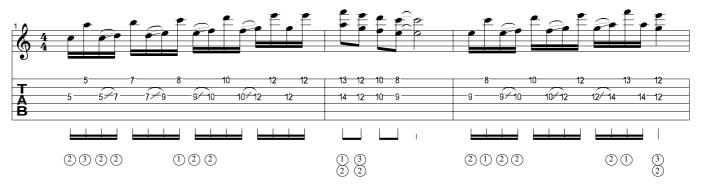

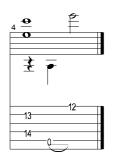
Le slide est très utile pour jouer en démanché.

Démancher permet de jouer tout en changeant de position sur le manche de la guitare. Cette action, très utilisée par les guitaristes, permet, par exemple, de jouer une gamme avec une note de départ très grave et d'arriver à une dernière note très aiguë.

Attention de bien jouer les liaisons telles qu'elles sont écrites.

Exercice 3

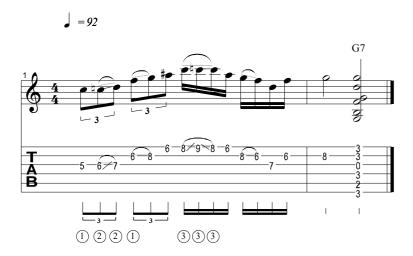

(1) (1) Ce plan utilise l'intervalle de sixte, qui produit un effet sonore très apprécié des guitaristes de blues et de country.

Travaillez d'abord lentement pour bien comprendre la logique du déplacement des notes. L'utilisation du doigté main gauche indiqué est vivement recommandée.

Exercice 4

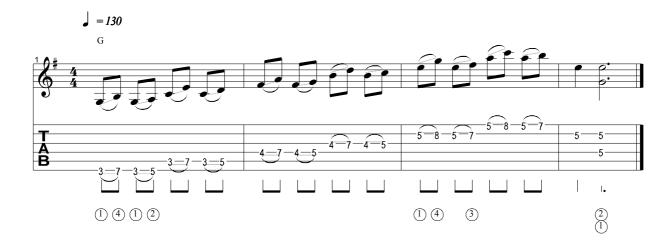

L'utilisation de la gamme blues est très répandue dans les styles rock et blues. C'est une gamme, qui sonne facilement.

Ce plan commence avec deux sections de triolets soit trois notes dans un temps. Attention à l'enchaînement des triolets et des doubles-croches. Ce changement rythmique est délicat. Jouez proprement.

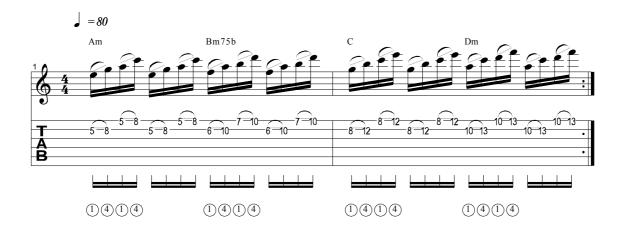
Hammer-on

Exercice 5

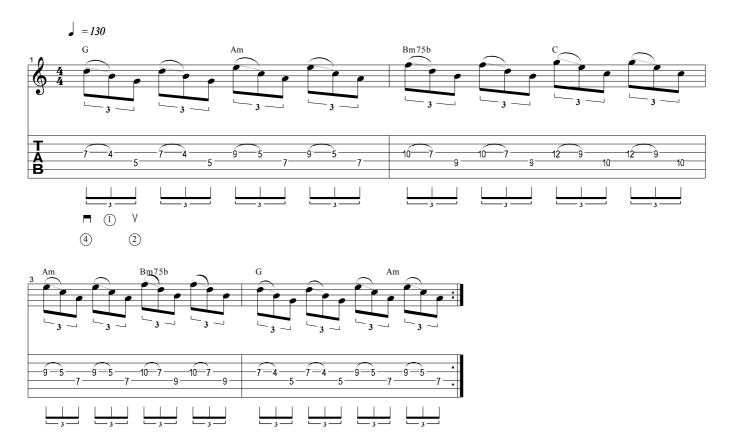
Ce plan est une gamme de Sol Majeur, dont la façon de descendre la position est peu conventionnelle. Pour obtenir un résultat convenable, la position de l'instrument et du corps doivent être parfaites. Le pouce main gauche bien placé au milieu du manche. Ne forcez pas, évitez les tensions inutiles.

Exercice 6

L'auriculaire de la main gauche est le doigt le plus difficile à articuler. Il est tout de même important de prendre en compte son utilité, car il sera très utile plus tard pour jouer des plans plus complexes. Veillez à ce que le changement de positions se fasse le plus proprement possible.

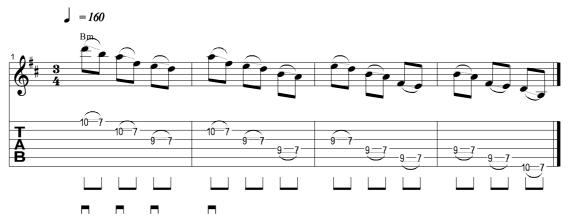
Exercice 7

Cette technique est l'inverse du hammer-on. Cette fois-ci, attaquez la première note, puis en enlevant le doigt, entraînez la corde avec vous pour faire résonner la note suivante.

N'oubliez pas le rythme en triolet en même temps. Les déplacements doivent être silencieux, ne forcez pas.

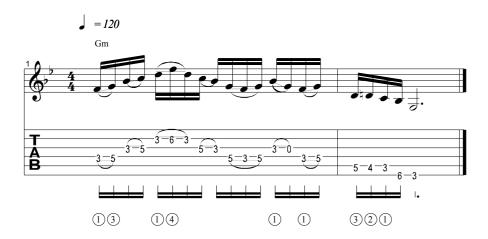
Exercice 8

Jouer de la guitare peut être abordé d'une manière très logique. Les sons peuvent être pensés en notes, en positions ou en schémas géométriques. Ce plan est basé sur un de ces schémas. Trois cordes par mesure, décalage de cordes à chaque nouvelle mesure. Travaillez surtout l'égalité des sons. Le changement de corde doit être le plus discret possible.

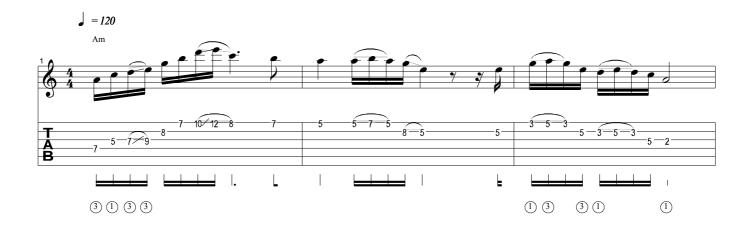
Mélange de hammer-on et de pull-off

Exercice 9

Pour atteindre le tempo indiqué, commencez à travailler le plan très lentement. Augmentez la vitesse du métronome en fonction de vos résultats. Jouez le rythme et les liaisons telles qu'elles sont écrites. L'enchaînement des notes doit être détendu et sans accroche.

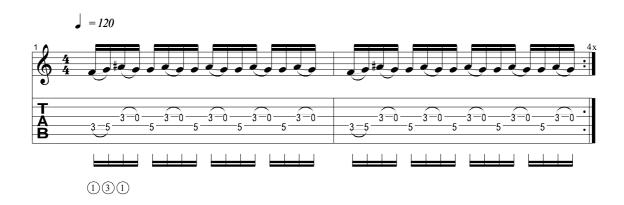
Exercice 10

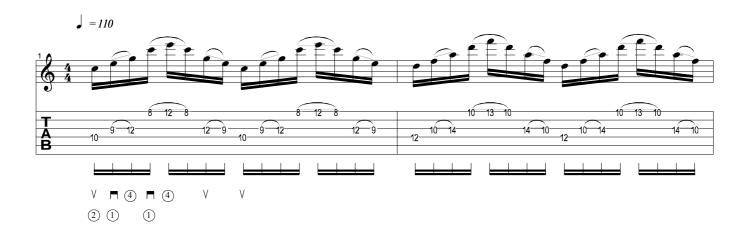
Ce plan enchaîne différentes techniques et différents rythmes. La difficulté sera de bien respecter le tempo indiqué. La compréhension du rythme est très importante. Attardez-vous sur la lecture de la partition avant de jouer.

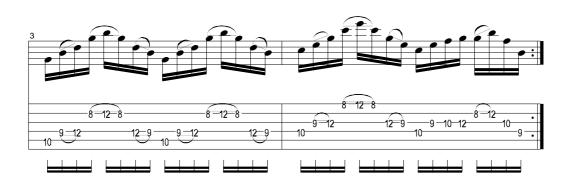
Exercice 11

Travaillez ce plan lentement pour comprendre le cycle. La note sol (cinquième case, corde Ré) est une note que l'on peut étouffer avec la main droite. Le doigt de la main gauche peut rester appuyé sur cette note. Attention de ne pas toucher la corde voisine.

Exercice 12

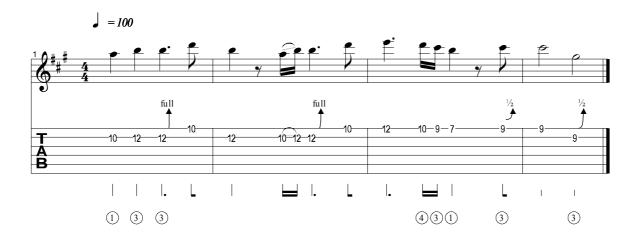

Ici, la difficulté est de sauter la corde de si, tout en maintenant le rythme et la propreté du jeu. Évitez les gestes inutiles de la main gauche, pensez que ce sont les doigts qui doivent travailler et non pas la main dans son ensemble. Plus tard, ce plan pourra être joué sans liaisons, en aller-retour main droite.

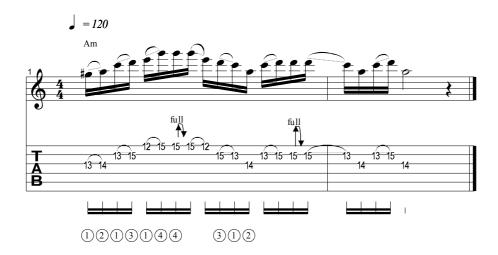
Bend

Exercice 13

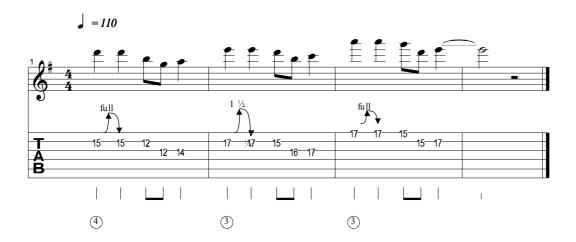

La justesse d'un bend est primordiale pour le résultat final. Pour une réalisation parfaite, la main gauche doit être utilisée comme un balancier qui servirait de levier. Le doigt d'appui (celui qui joue la note) doit être immobile et rigide. Travaillez cette technique en écoutant au préalable la note à atteindre. Le rythme est très important, attention aux notes pointées.

Exercice 14

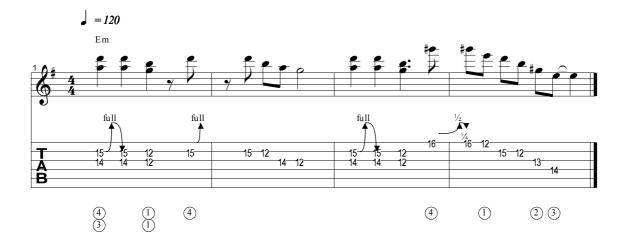

Ici, le bend est très rapide. La technique ne change pas, mais la difficulté est de jouer le bend en gardant le tempo et le rythme qui est composé de doubles-croches. Utiliser le doigté indiqué est fortement conseillé.

Un bend peut se jouer avec différents doigts. Ici, le premier bend est joué avec l'auriculaire, tandis que le second et le dernier sont joués avec l'annulaire. Le choix du doigt est dicté par la position des notes sur le manche. Un doigté anarchique serait un frein à votre progression instrumentale. Ne crispez pas votre main gauche.

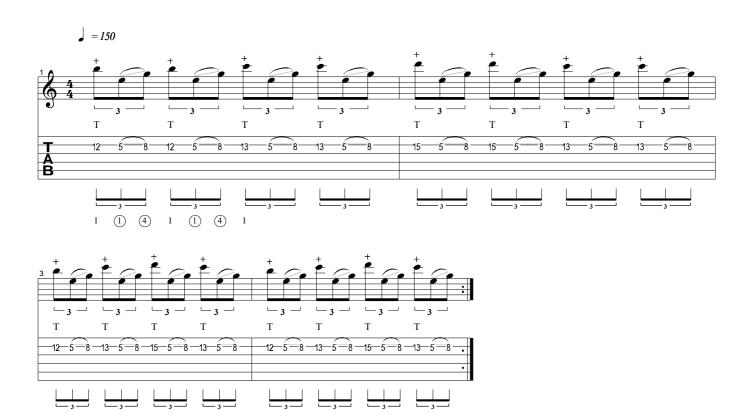
Exercice 16

Voici un cas particulier. Il s'agit de jouer un bend de deux notes, jouées en même temps. Posez les trois premiers doigt sur la corde de SOL pour aider l'annulaire dans l'exécution du bend. Le médiator ne doit jouer que deux cordes. Travaillez ce bend seul avant de jouer l'exercice en totalité. Le dernier bend a une valeur harmonique de ½ ton, attention à la justesse.

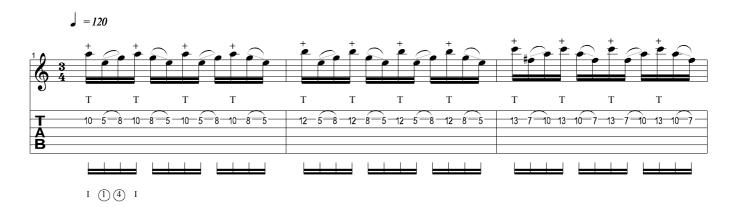
Tapping

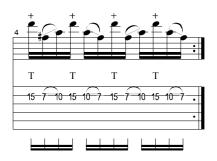
Exercice 17

Cette technique s'utilise souvent au milieu d'un solo de guitare. La difficulté sera de conserver le médiator entre les doigts pour pouvoir rejouer avec rapidement. Utilisez l'index ou le majeur de la main droite pour taper les notes.

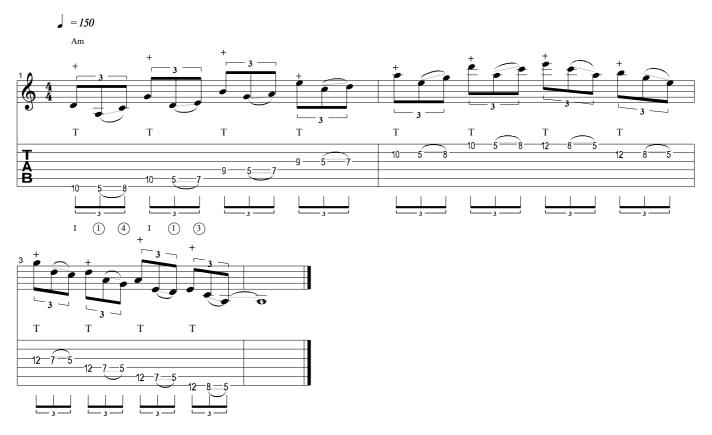
En jouant avec le majeur nous pouvons garder le médiator dans sa position habituelle. Utilisez le doigt qui vous correspond le mieux. Seul le doigt qui tape est en mouvement, aucun geste avec la main.

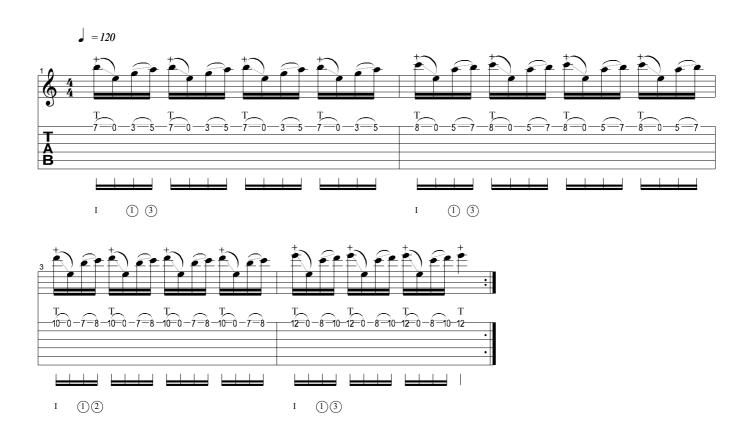
Les possibilités du tapping sont infinies. Ici, après chaque note tapée par le doigt main droite, la main gauche alterne *hammer-on* et *pull-off*. Pour accéder à une grande vitesse d'exécution, un travail lent et répétitif est conseillé.

Exercice 19

Voici une gamme à trois notes par corde, jouée en tapping. Le changement de corde doit se faire discrètement et doit être fluide. Veillez à bien enchaîner le rythme.

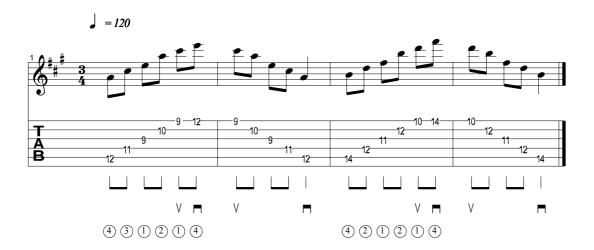
Exercice 20

L'utilisation d'une corde à vide dans l'exécution d'un tapping donne une sonorité nouvelle au plan de base. Recherchez un son homogène entre toutes les notes. Ne forcez pas, tout doit sonner de façon évidente.

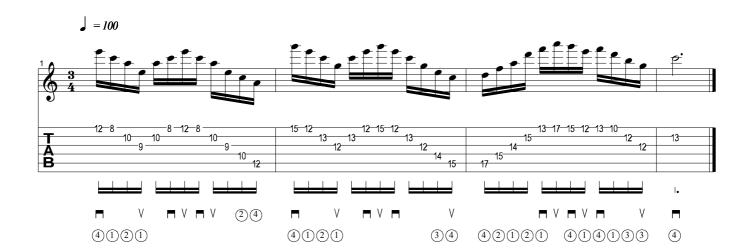
Sweeping

Exercice 21

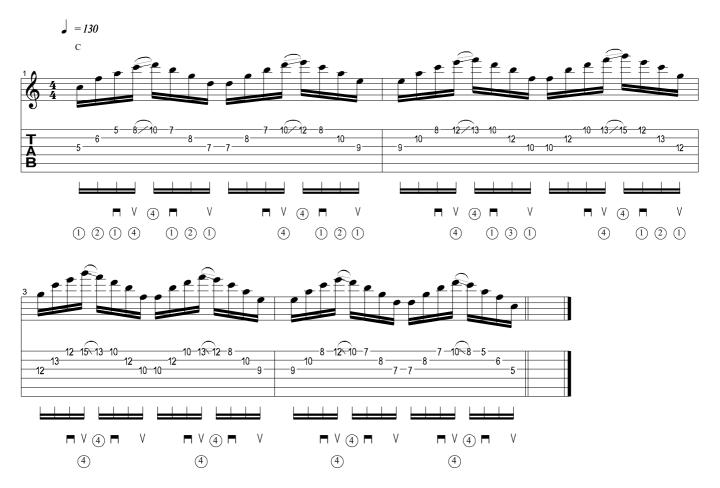

Le sweeping utilise des accords joués en balayage avec la main droite. Cette technique permet une vitesse d'exécution très rapide. La main droite doit jouer en se laissant aller. Ne donnez aucun coup de médiator ni dans la descente de l'accord, ni dans la remontée.

Exercice 22

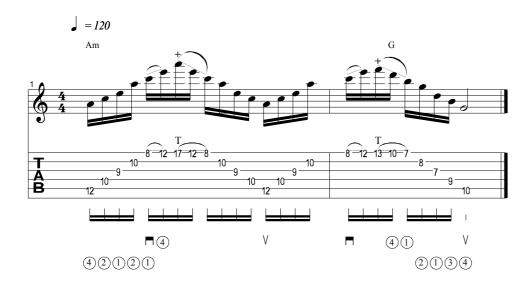
La difficulté du sweeping réside principalement dans la propreté d'exécution. La main droite doit régulièrement étouffer les notes jouées, qui s'enchaînent de manière détendue. L'attaque au médiator est presque inexistante. Cette technique nécessite un travail lent et répétitif avant d'augmenter la vitesse.

Dans ce plan, le changement de position se fait avec un slide. Anticipez la position suivante en écartant vos doigts en conséquence. Si vos doigts sont prêts en arrivant sur la position, vous gagnerez en vitesse d'exécution. Gardez le rythme.

Sweeping et tapping

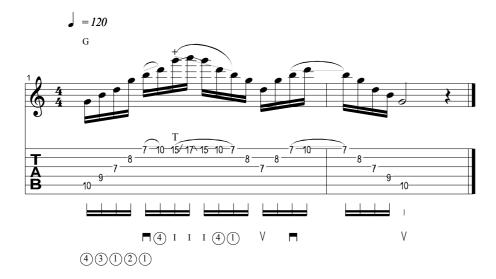
Exercice 24

Pour ce plan jouez le médiator au plus proche possible de la note à jouer en tapping. Puis, une fois tapé reprenez la position initiale de départ. Ce plan doit sonner très fluide ne forcez pas.

Sweeping, tapping et slide

Exercice 25

Ce plan, similaire au précédent, nécessite un slide main droite en tapping. Pour cela, tapez la note indiquée, glissez jusqu'à la note suivante, revenez à la précédente et finissez par la descente en sweeping. La propreté de ce plan est très importante, mais est très difficile à obtenir. Prenez le temps de bien réaliser votre geste.

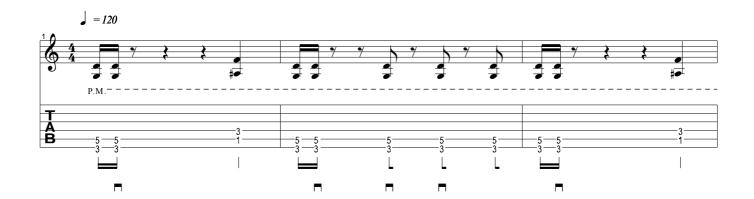
Notes étouffées

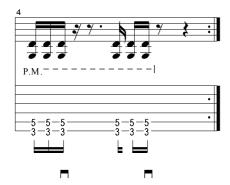
Exercice 26

Le rythme de ce plan est simple, l'écriture est rigide, mais la façon de le jouer diffère de l'écriture solfiée. En effet, une note étouffée par la main droite peut difficilement se quantifier en termes de longueur de notes. Une note étouffée ne doit pas sonner trop sèchement. Elle doit plutôt résonner. Le résultat dépendra de la position adoptée par votre main droite, reposant sur le chevalet.

Exercice 27

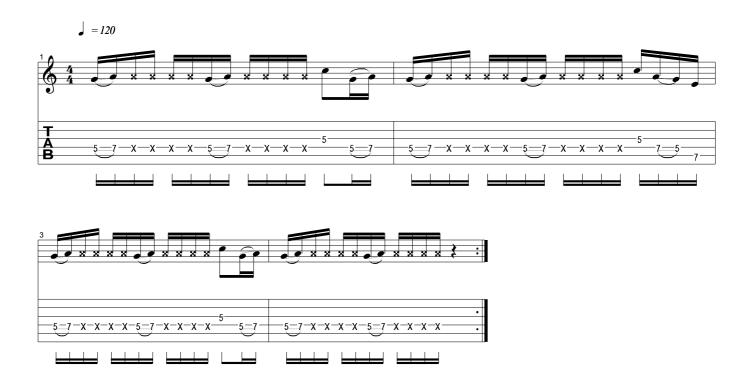

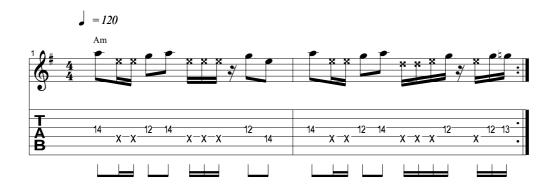
Jouez tous les coups de médiator vers le bas. Attention au rythme et aux accords étouffés.

Cocottes

Exercice 28

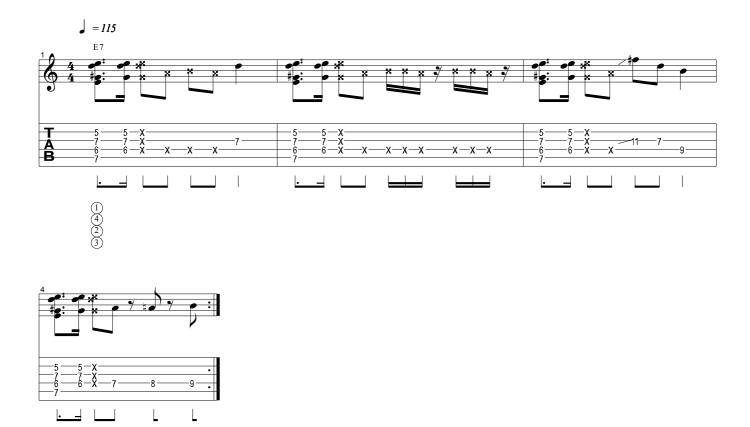

Cette technique est très utilisée par les guitaristes. La difficulté sera de jouer des notes et d'en étouffer certaines par intermittence. Pour y parvenir, il faut soulever votre poignet droit de manière à faire sonner uniquement les notes qui ne sont pas étouffées.

Voici une cocotte différente, qui consiste à jouer les notes étouffées sur une corde différente.

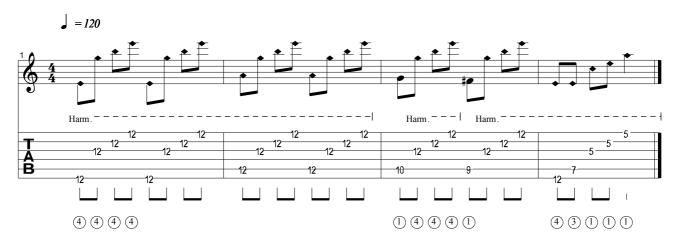
Exercice 30

Ici, l'accord est une position *bluesy* de l'accord septième. La sonorité de cet accord se marie bien avec l'esprit Rythm & Blues de ce plan. Utilisez le bon doigté main gauche. Attention au rythme.

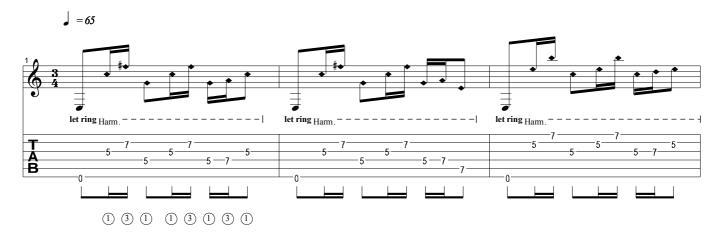
Harmoniques naturelles

Exercice 31

Pour faire sonner une harmonique sur la guitare, il faut effleurer la corde sur la frette supérieure de la case donnée. Ces harmoniques ont une résonance très forte, leurs utilisations sont nombreuses.

Exercice 32

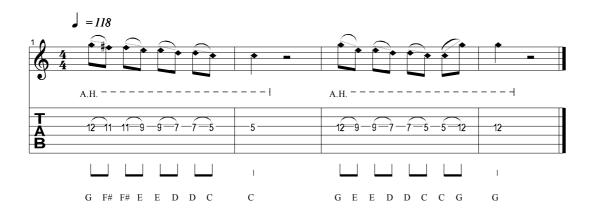
Les harmoniques peuvent se produire sur toutes les frettes du manche de la guitare. Cependant quelques-unes sonnent plus facilement que d'autres. Les cases 3, 5, 7 et 12, sont celles où les harmoniques le plus simple à faire sonner. Utilisez le doigté indiqué sur la partition.

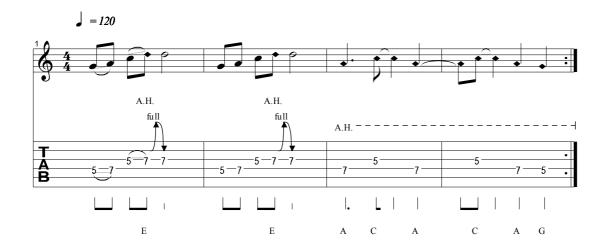
Ce plan est similaire au précédent. Laissez bien résonner chaque harmonique.

Harmoniques artificielles (guitare électrique)

Exercice 34

Pour faire résonner correctement une harmonique artificielle à la guitare électrique, il est important de bien positionner sa main droite. Le médiator légèrement en biais. La pulpe du pouce doit effleurer la corde immédiatement après l'avoir jouée.

Ici, l'harmonique est jouée en même temps qu'un bend. Cette technique peut être utilisée sur toutes les cordes. Attention au rythme des mesures 3 et 4.

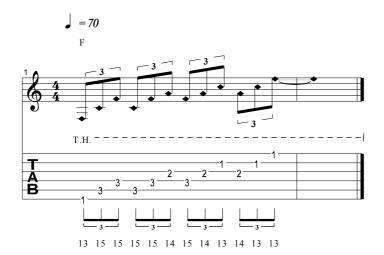
Exercice 36

Pour produire une harmonique dite *pincée*, posez un doigt de la main droite sur la frette située une octave au-delà de la note indiquée sur la partition (voir chapitre 8). L'octave de cette note se situe12 cases plus loin sur la même corde. Jouez la note avec le majeur de la main droite ou le pouce.

Harmoniques tapées

Exercice 37

Pour faire sonner ces harmoniques, il faut taper sur la frette supérieure située à l'octave. L'octave de la note FA (1 case corde MI), se situe à la case 13, sur la même corde. Vous taperez donc sur la frette supérieure de la case 13 tout en appuyant avec la main gauche sur la case 1. Procédez ainsi pour les notes suivantes.

Bottleneck

Exercice 38

Tenez le bottleneck avec l'annulaire ou l'auriculaire main gauche, selon votre convenance. Placez-le sur la frette supérieure des notes indiquées, puis jouez main droite. Bien entendu, cette technique est très prisée dans le style blues, mais peut être utilisé dans beaucoup d'autres styles. Ici, la difficulté sera de respecter le rythme, notamment sur les valeurs silencieuses, durant lesquelles l'instrument doit cesser de produire du son.

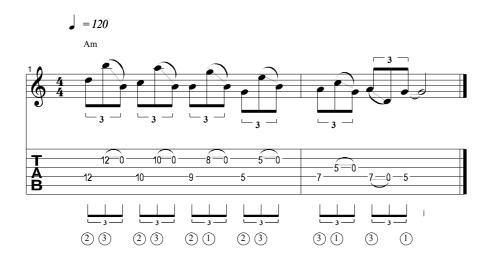
Le son d'un bottleneck qui glisse sur les cordes est incomparable. C'est d'ailleurs son utilisation principale. Dans ce plan, le slide est à l'honneur. Veillez à garder le tempo, et à respecter le rythme.

Open strings

Exercice 40

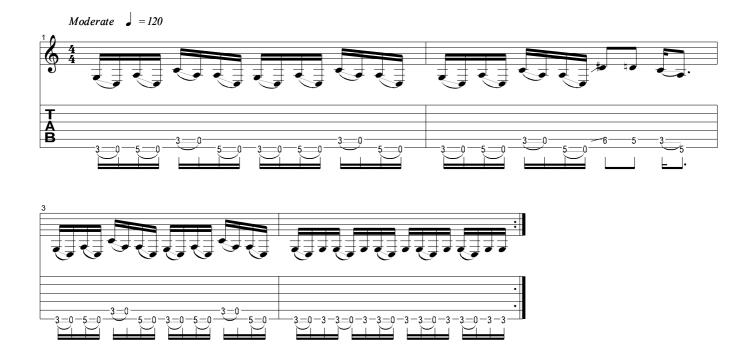

La technique de l'open string consiste à jouer des cordes à vide durant une phrase musicale. Attention, aucune de ces cordes à vide n'est attaquée. Elles sont toutes liées avec la note précédente.

Ce plan est formé d'intervalles de sixte, très utilisés dans le blues. Le doigté indiqué est conseillé. Le jeu au médiator est recommandé, bien que le jeu avec le pouce et l'index soit assez répandu.

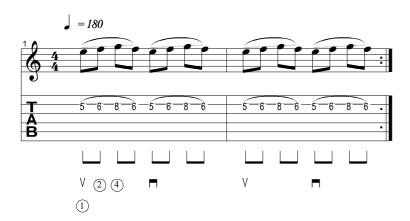
Exercice 42

Cette rythmique n'est pas difficile, chaque corde à vide est liée à la précédente. Travaillez d'abord lentement pour bien ressentir le cycle.

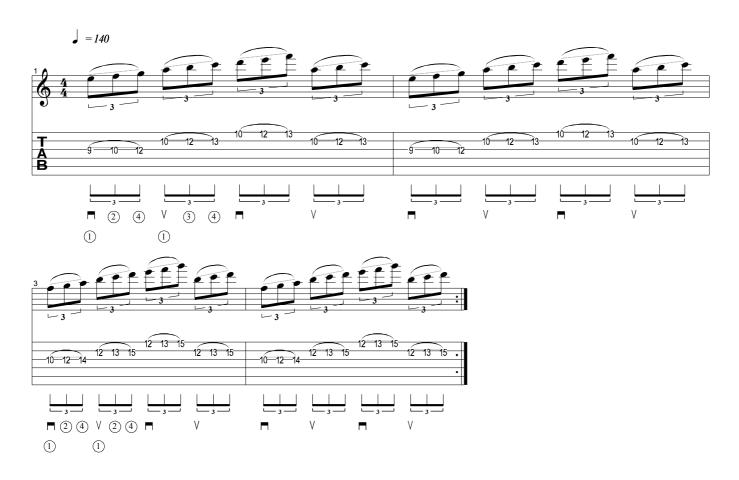
Legato

Exercice 43

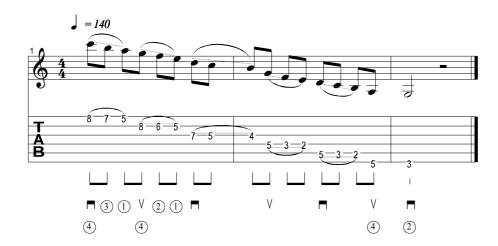
Dans chaque liaison, seule la première note est attaquée. Toutes les notes sonnent avec les hammer et pull-off effectués par la main gauche. Jouez d'abord lentement et veillez à ce que toutes les notes sonnent convenablement. La difficulté sera d'obtenir un son homogène pour toutes les notes. N'accélérez pas immédiatement.

Exercice 44

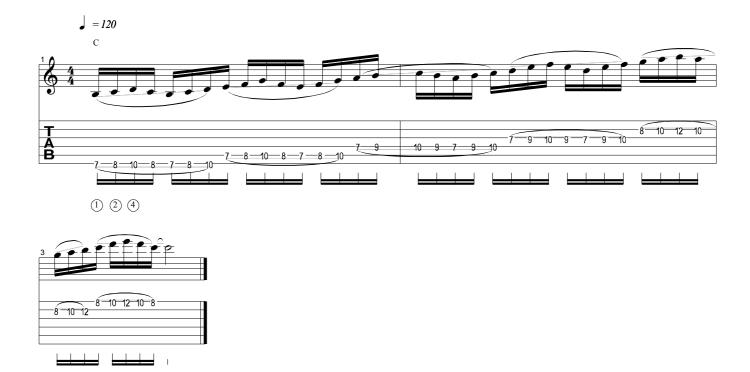
Ici, le legato s'effectue sur trois notes par corde. Le changement de corde doit se faire le plus discrètement possible, les attaques au médiator doivent rester très discrètes. Accélérez progressivement pour atteindre le tempo indiqué.

Exercice 45

Voici une descente de gamme en legato. Comme pour les précédents, l'exécution de ce plan doit être la plus fluide possible. Travaillez la rapidité en augmentant le métronome en fonction des acquis.

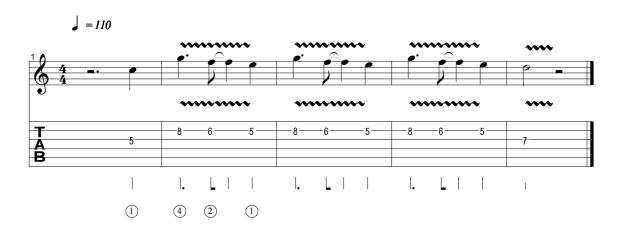
Exercice 46

Dans cette montée de gamme, le legato est plus long que dans le plan précédent. Pour accéder à des vitesses supérieures, la détente du bras droit et de l'épaule est capitale.

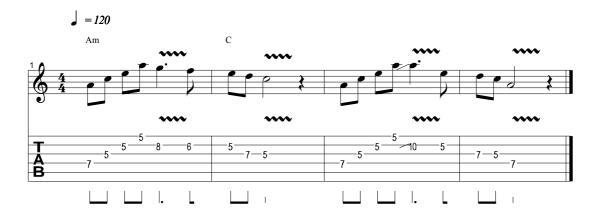
Vibrato main gauche

Exercice 47

Le mouvement de la main gauche doit être parallèle au manche de la guitare. Le doigt qui joue la note vibrée doit rouler sur la case, sans glisser. La vitesse d'un vibrato est liée au tempo et l'esprit de la partition.

Exercice 48

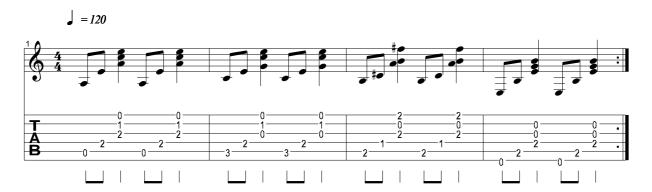

Ce plan est dans la lignée du plan précédent. Attention à la propreté des premières croches. Étouffez légèrement avec la main gauche.

Capodastre

Exercice 49

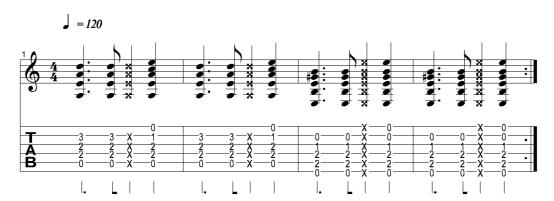
Capo 5e case

Le capodastre est très utile pour la transposition rapide d'une partition. Cependant, une certaine habitude est à acquérir. Déplacez le capodastre, puis rejouez la partition. N'hésitez pas à choisir des cases extrêmes pour votre capodastre (12e case, 15c case...).

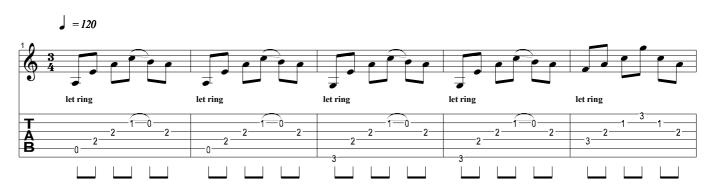
Exercice 50

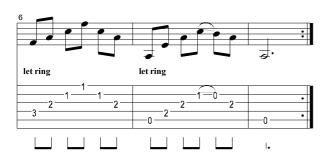
Capo 7e case

Pour ce plan, veillez à bien respecter le rythme et les valeurs silencieuses. N'hésitez pas à remplacer les accords pour créer votre propre partition.

Capo 3e case

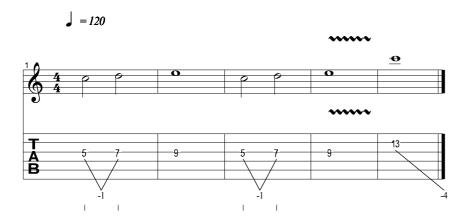

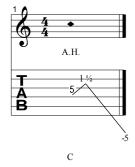
Ici, les positions d'accords sont simples. La liaison doit être détendue. Modifiez la case du capodastre et rejouez la partition.

Barre de vibrato

Exercice 52

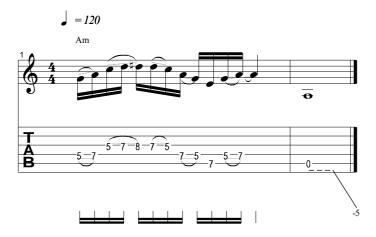

Tenez la tige du vibrato avec l'auriculaire de la main droite. Cela vous permettra de continuer à jouer des notes avec le médiator. Les blocs vibrato de type Floyd-Rose® permettent de tirer la tige vers l'arrière, ce qui a pour effet d'élever la note jouée. Les blocs vibrato standard ou vintage ne permettent que d'appuyer sur la tige, ce qui abaisse la note jouée.

Jouez une harmonique naturelle, puis modifiez la note obtenue avec la tige de vibrato. L'effet produit s'appelle un *Dive Bomb*, car le son imite une bombe larguée d'un avion.

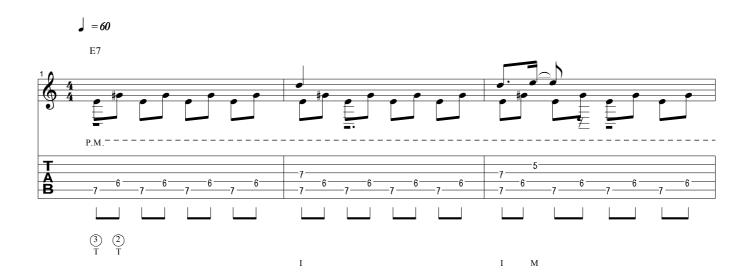
Exercice 54

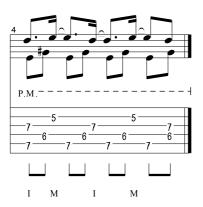

Ce plan vous exercera à attraper la tige de vibrato le plus rapidement possible. Il vous permettra donc d'élargir le champ de vos possibilités de jeu durant vos solos.

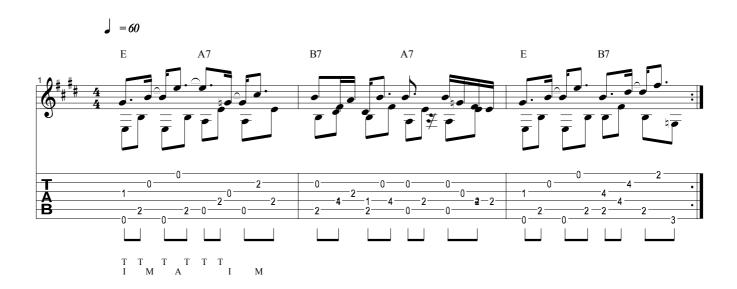
Picking

Exercice 55

Le picking s'écrit en deux parties distinctes sur la partition, mais sont jouées simultanément. Les basses sont jouées avec le pouce et les aigues avec l'index, le majeur et l'annulaire. Cet exercice vous fera travailler progressivement les deux parties.

Ce picking est plus complexe que le précédent. Respectez le doigté et le rythme indiqués. Travaillez très lentement pour bien sentir le placement des notes.

Morceaux d'étude complets

Classique

Le répertoire classique pour guitare est vaste et riche. Ce style se caractérise par un jeu doux et très musical.

Populaire, aussi. Il est d'ailleurs intéressant à savoir qu'une technique comme le picking, très utilisée de nos jours, est entièrement issue du jeu classique.

Contenu du morceau

Ce morceau sera décliné en trois versions: A, B et C.

La même base fondamentale servira de support pour chacune d'entre-elles, mais une évolution du niveau technique sera appliquée de l'une à l'autre.

Autrement dit, et de manière plus synthétique :

- La partie A sera de niveau 1
- La partie B sera de niveau 2
- La partie C sera de niveau 3
- Ne brûlez pas les étapes, avancez lentement.

Rythmes proposés

Techniques spéciales

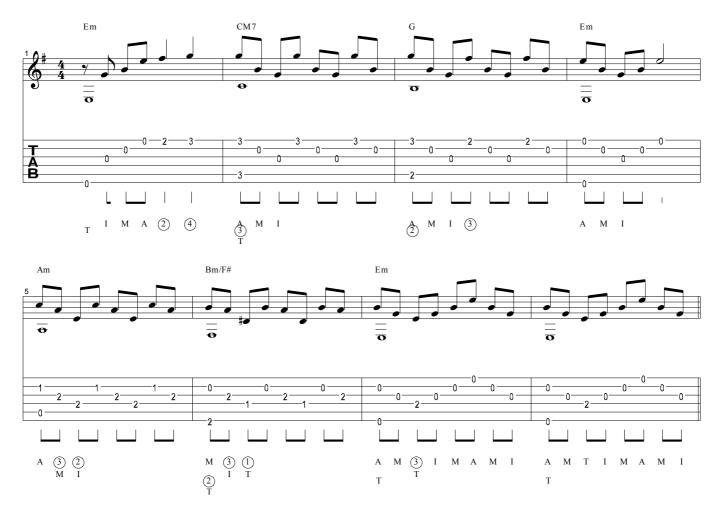
Harmoniques naturelles

CLASSIQUE

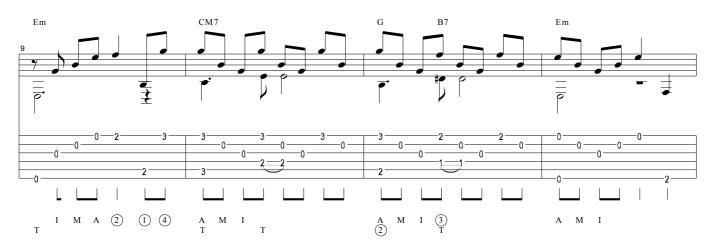
J = 92

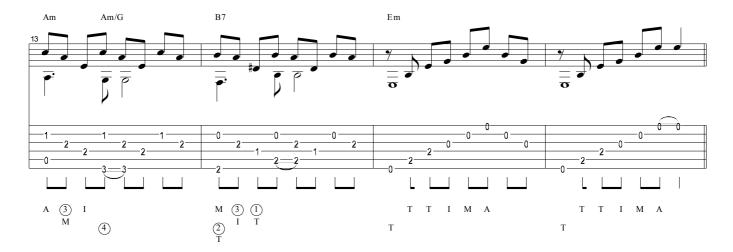
Music by Franck Lopez

Part A

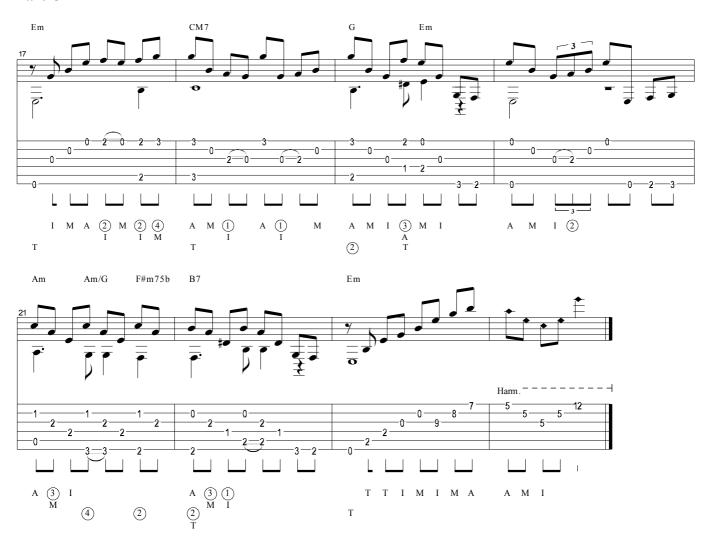

Part B

Part C

Identification de la tonalité

Comme nous l'avons vu dans le chapitre *Eléments de la partition*, la technique pour trouver la tonalité d'un morceau est simple.

Éléments à prendre en compte	
L'armure	Nous notons qu'elle comprend un dièse.
	Rappel de la règle :
	Dernier dièse + ½ ton = tonalité
	Donc Fa# + ½ ton = G (Sol) Majeur
Le relatif mineur	Rappel de la règle :
	Tonalité majeure - 3 ½ tons
	Le relatif mineur de G Majeur est donc G - 3 ½ tons = Em (Mim)
L'accord de fin	L'accord de fin de chaque partie étant Em, nous pouvons affirmer que la tonalité de ce morceau est Em.

Identification des gammes

La gamme de Em sera la plus appropriée, cependant la gamme de G sera bienvenue sur les mesures qui comprennent une basse G ou D bécarre qui est la note sensible de G majeur (voir chapitre Eléments de la partition).

Identification des accords

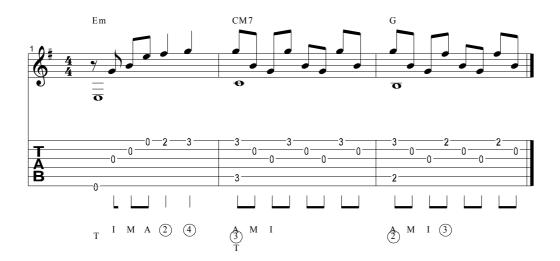
- Tonalité Em
- Harmonisation de la gamme (voir chapitre Les accords) :

Em Fm G A B Cm D#m7/5b

Accord additionnels:

CM7 Bm/F# Am Am/G F#m75b

Ces accords sont issus de la tonalité de G, gamme majeure relative de Em.

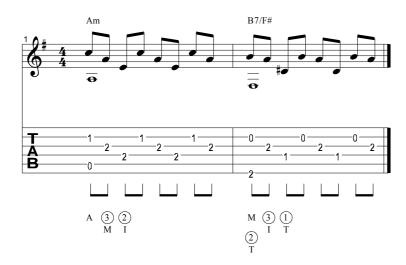

Le choix du doigté main gauche et main droite est conseillé. Le rythme doit être très régulier. Veillez à ce que toutes les notes sonnent sans contraintes.

La difficulté de cet exercice se situe au premier temps de la mesure 2. Le DO se joue avec le 3e doigt de la main gauche (annulaire).

Les doigts, peu habitués à l'acrobatie instrumentale sont un frein à la progression. Il faut en tenir compte et privilégier un travail lent et répétitif.

Exercice 2

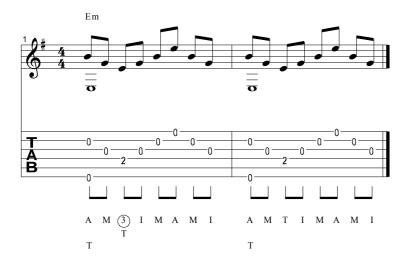

Le premier accord est un Am, attention au doigté. Cette position est très utilisée dans la musique chantée.

La seconde mesure se compose d'un accord renversé de B7 avec F# à la basse. Enchaînez les mesures lentement.

Exercice 3

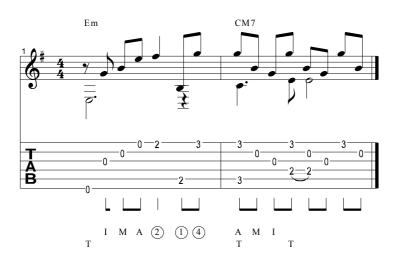
Ici, la difficulté n'est pas dans le travail main gauche mais dans le doigté main droite.

Au lieu de jouer le second temps de chaque mesure avec l'index, on le joue avec le pouce. Tout simplement pour permettre une logique dans l'arpège de cordes à vide.

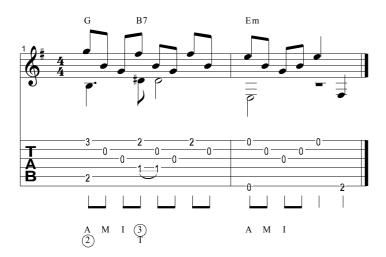

Exercice 4

N'oubliez pas que la musique est un art très précis. On remarque ici que la première note (E) est une blanche pointée (2 temps et demi). Il faut donc arrêter la note de manière à ne pas la laisser durer sur le 4e temps. Pour la seconde mesure, c'est la même chose, mais avec une noire pointée (1 temps et demi).

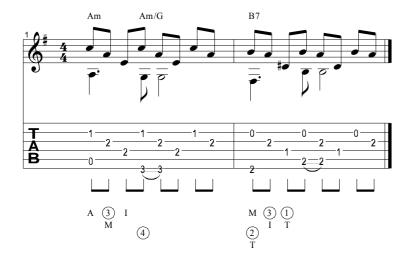
Différentes techniques existent pour étouffer les notes. Soit avec la main gauche en utilisant un des doigts libres, soit avec le pouce de la main droite (guitare classique).

Enchaîner les notes n'est pas toujours facile.

Cette première mesure n'est pas très compliquée, mais demande une attention particulière. Articulez bien les doigts.

Exercice 6

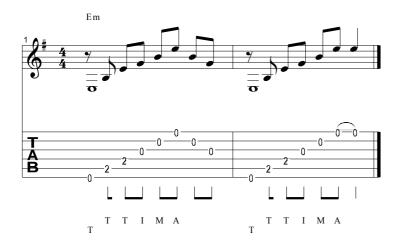

L'auriculaire (petit doigt) main gauche est un doigt qui est très utile pour les guitaristes.

lci, la difficulté sera de jouer la note G sur la corde E avec ce doigt-là. Travaillez lentement et à tempo régulier.

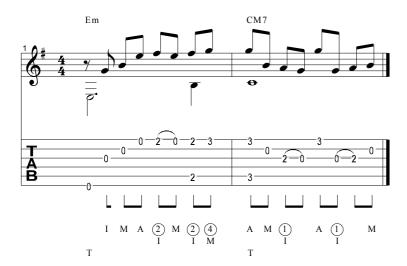
Veillez à bien maintenir votre pouce main gauche au milieu du manche, la note sera plus facile à atteindre.

Exercice 7

Dans cet exercice, le pouce main doite joue trois notes consécutives sur des cordes différentes. Le geste doit être fluide et exécuté en un coup. Laissez glisser le pouce sur les cordes. Attention à l'enchaînement, au second temps, entre pouce et index.

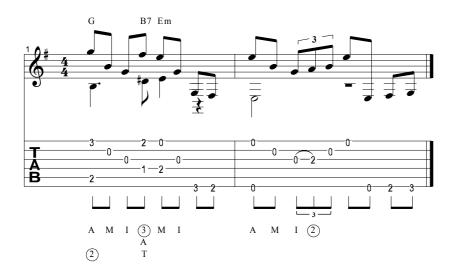
Laissez les doigts formant l'accord posés sur la touche.

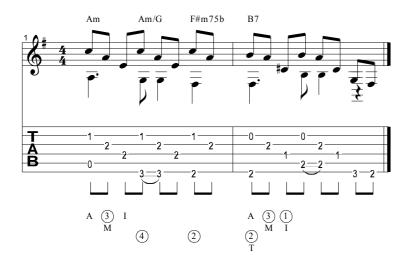
Rappel théorique : la seconde note d'une liaison ne se joue pas, ou plutôt ne se réattaque pas.

Cette note, si elle est différente de la première, se joue main gauche en lâchant le doigt (pull-off). Si elle est identique à la première, on ne compte que sa valeur. Si, harmoniquement, la seconde note est plus haute que la première, le doigt main gauche tape sur cette dernière pour la jouer (hammer-on). Voir le chapitre « Technique » pour plus de détails.

Exercice 9

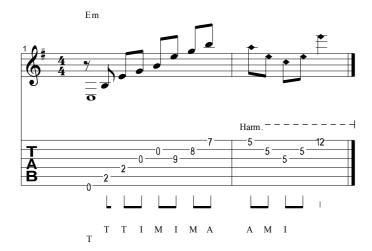

Attention à la durée des notes. Étouffez bien pour que le jeu soit propre. Le triolet doit se jouer très décontracté, ne vous pressez pas !

Utilisez le bon doigté, il est pensé pour permettre une meilleure progression dans votre jeu.

Exercice 11

Les harmoniques artificielles font partie intégrante du jeu guitaristique.

Cette phrase musicale est sur 2 mesures. Effleurez la corde, puis enlevez le doigt immédiatement après avoir joué la note. Soyez le plus fluide et le plus régulier possible, l'enchaînement des notes ne doit presque pas s'entendre.

Folk

La guitare dite folk (cordes en acier) a trouvé sa place dans les répertoires blues, variété, et chanson populaire. Elle est très appréciée des guitaristes pour le son qu'elle produit, mais aussi pour sa versatilité musicale.

Techniquement, le guitariste folk utilise le jeu au doigt, le jeu au médiator et le jeu avec des onglets, genre de médiators qui s'adaptent à chaque doigt de la main droite.

Ici, la partition se jouera aux doigts.

Contenu du morceau

Ce morceau sera décliné en trois versions évolutives: A, B et C.

→ Ne brûlez pas les étapes, avancez lentement.

Rythmes proposés

- Croches et variantes
- Doubles-croches et variantes
- Liaisons

Techniques spéciales

- Hammer-on
- Capodastre

Exercices

FOLK

Capo. 3 fret

J = 94

Music by Franck Lopez

Part A

Part B

Identification de la tonalité

Comme nous l'avons vu dans le chapitre *Eléments de la partition*, la technique pour trouver la tonalité d'un morceau est simple.

Éléments à prendre en compte

- L'armure
- Le relatif mineur
- L'accord de fin
- Le capodastre

Cette partition comporte une double barre de rappel à chaque fin de partie. Elle indique qu'il faut revenir au début de la partie.

Cette partition ne comportant pas d'accord de fin, il ne peut être prit en compte dans l'identification de la tonalité.

Le relatif mineur étant lié à l'accord de fin de morceau, il ne peut être prit en compte non plus.

Il ne reste plus que l'armure pour nous aider.

Aucun dièse ni bémol à la clef, cette partition est donc dans la tonalité de C Majeur.

Une partition se jouant avec un capodastre s'écrira toujours comme si le capodastre n'existait pas. Cette règle permet de jouer un morceau dans le ton voulu sans changer de partition.

lci, le capodastre se place à la troisième case, un ton et demi au-dessus de l'accordage standard.

Il faudra donc ajouter à la tonalité indiquée par l'armature, le nombre de demi-tons liés à la position du capodastre.

Soit : C Maj + 1 $\frac{1}{2}$ ton = **D# Maj**

Identification des gammes

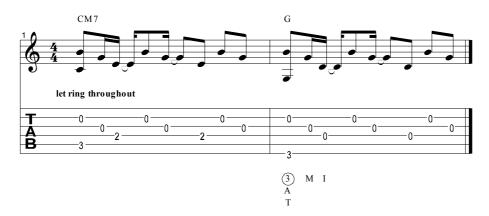
La gamme de D# Maj sera la plus appropriée. Nous pourrons toutefois utiliser sa gamme relative mineure : C mineur.

Identification des accords

- Tonalité D#
- Harmonisation de la gamme (voir chapitre Les accords) :
 D# Fm Gm G# A# Cm D#m7/5b
- Accord additionnels : C/E Cadd9

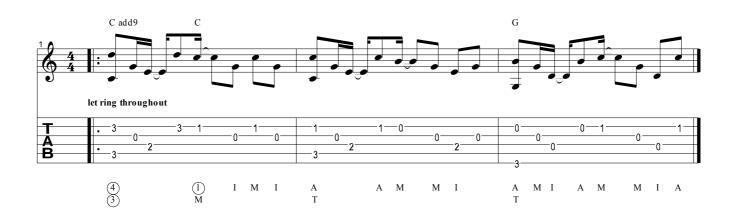
Exercices

Exercice 1

Pour ce premier exercice, prenez le temps de bien assimiler le rythme car il est cyclique sur pratiquement toute la partition. Attention aux liaisons.

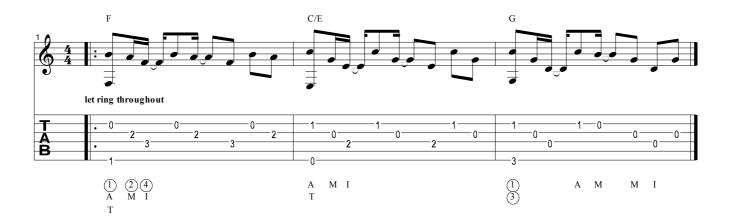
Exercice 2

La première position d'accord est un Cadd9 qui est constitué de l'accord de C + la neuvième additionnelle. Celle-ci étant un D, la structure de cet accord est: C E G D.

Attention au changement de doigts, jouez le plus proprement possible.

Exercice 3

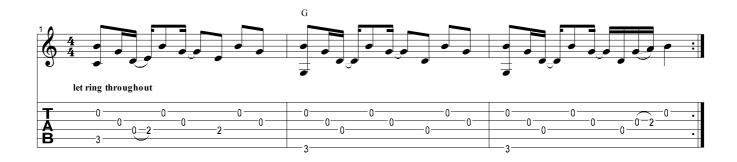

La première mesure est composée d'un accord de Fa, jouez avec le bout des doigts.

Le pouce main droite annonce le début de chaque mesure. L'accord de la seconde mesure est un C/E (C basse E). Pour réaliser ce genre d'accord, il faut remplacer la basse qui donne le nom à l'accord par une autre note.

Jouez lentement et accélérez au fur et à mesure de votre progression.

Exercice 4

Ce premier exercice de la partie B comprend une petite subtilité avec la technique hammer-on. La difficulté sera de la réaliser tout en conservant le rythme.

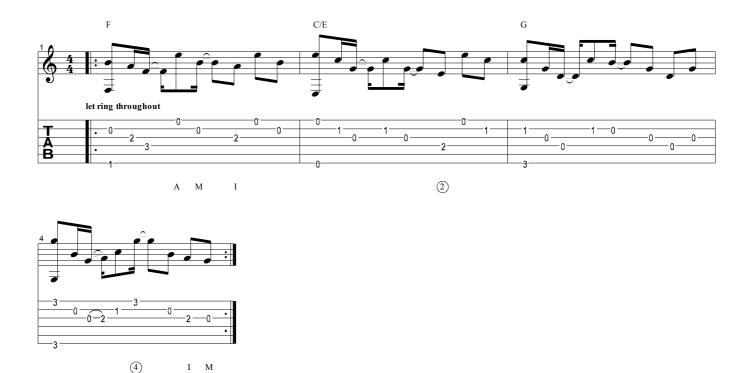
Ralentissez le tempo pour bien assimiler cette subtilité. Attention à la dernière mesure, le troisième temps comprend une section de double-croche, soyez détendu.

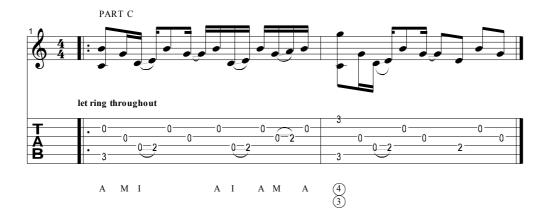
Le premier doigté de la main droite peut être modifié s'il ne vous convient pas. Celui qui est indiqué sur la partition étant purement classique pour cet enchaînement des notes, l'index pourra être remplacé par le pouce. La liaison de la troisième mesure est délicate. Elle est effectuée avec l'auriculaire main gauche.

Essayez d'isoler les difficultés et de les travailler individuellement.

Exercice 6

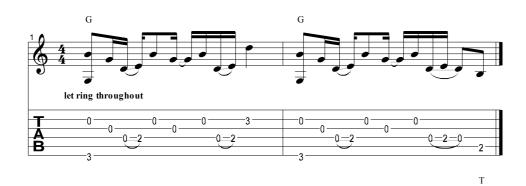

Cet exercice est le plus simple de la partie B. La durée des notes étant importante, laissez les doigts pausés le plus longtemps possible sur les cordes. Sur la quatrième mesure, veillez à respecter le rythme indiqué.

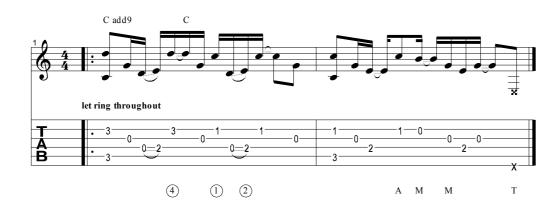
Le hammer-on est à l'honneur dans la partie C de cette partition. Pour bien exécuter cette technique, il faut essayer de ne bouger que le doigt pour taper la note. La paume de la main et le poignet ne doivent pas intervenir dans l'exécution du hammer-on.

Exercice 8

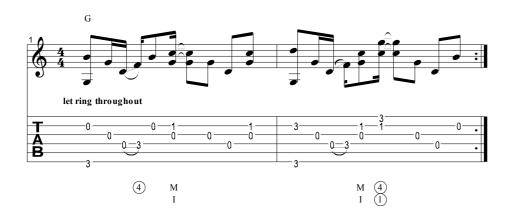
lci, la difficulté se situe au dernier temps de la seconde mesure : une seule liaison formée d'un hammer-on et d'un pull-off. Cet enchaînement est très courant dans le jeu du guitariste. Travaillez lentement pour bien intégrer la subtilité de cet exercice.

Exercice 9

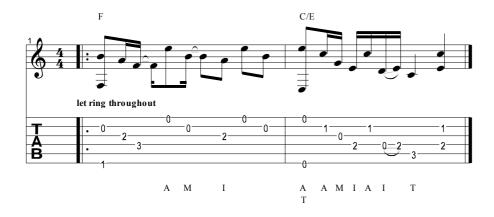
En laissant les doigts pausés le plus longtemps possible sur les cordes, vous aurez une base solide pour exécuter le hammer-on. La dernière note de cet exercice est mutée. Elle se joue en pausant l'annulaire main gauche sur la corde pour éviter qu'elle résonne.

Exercice 10

Attention aux doubles notes, qui sont jouées en même temps. Laissez l'index pausé. La seconde mesure fera particulièrement travailler l'auriculaire. Prenez le temps pour comprendre le mécanisme de cet enchaînement de notes.

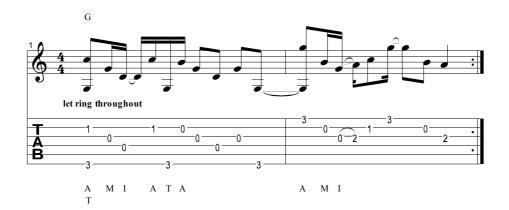
Exercice 11

Conservez la même position durant la première mesure. La difficulté se trouve à la seconde mesure.

Quand une mesure comprend beaucoup d'informations (notes, rythmes, doigtés), il est bon de séparer les difficultés. Travaillez initialement les notes avec un enchaînement régulier, rajoutez ensuite le doigté et finalisez avec le rythme.

Cette technique d'évolution vous permettra de progresser plus rapidement.

Laissez les basses résonner tout au long de cet exercice. Attention au rythme et aux liaisons.

Veillez à bien anticiper le renvoi indiqué par la barre de retour, pour que les parties s'enchaînent sans accroches.

Rock

La guitare dite rock est aujourd'hui très présente dans le panorama musical. Ses spécificités sont très utilisées dans d'autres styles comme la variété ou le blues.

Cette première approche du style vous permettra de comprendre les rudiments du jeu rock.

À vos guitares!

Contenu du morceau

Ce morceau sera décliné en trois versions évolutives: A, B et C, comprenant chacune un thème et une rythmique appropriés.

Rythmes proposés

- Croches et variantes
- Doubles-croches et variantes
- Triolets
- Liaisons

Techniques spéciales

- Hammer-on
- Vibrato
- Slide
- Sweeping

ROCK

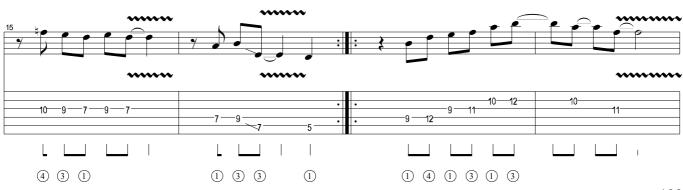
J = 130

Music by Franck Lopez

Part A

Part B

Identification de la tonalité

Éléments à prendre en compte

- L'armure
- Le relatif mineur
- L'accord de fin

Cette partition comporte une double barre de rappel à chaque fin de partie. Elle indique qu'il faut revenir au début de la partie.

Cette partition ne comportant pas d'accord de fin, il ne peut pas être pris en compte dans l'identification de la tonalité.

Le relatif mineur étant lié à l'accord de fin de morceau, il ne peut pas être pris en compte non plus.

Il ne reste plus que l'armure pour nous aider.

L'armure de cette partition comporte 2 dièses.

Appliquons la règle connue :

Dernier # + ½ ton = tonalité

C# + ½ ton = D Majeur

Par déduction le relatif mineur de D Maj est :

Tonalité majeure - 3 ½ ton

D Maj - $3\frac{1}{2}$ ton = Bm

Comme le morceau commence par un accord de Bm nous pourrions imaginer que la tonalité de cette partition serait bien Bm (relatif) et non pas D.

Identification des gammes

La gamme de Bm blues est la gamme la plus simple à utiliser sur ces accords. Bien entendu, la gamme de D sera la bienvenue.

Identification des accords

- Tonalité D
- Harmonisation de la gamme (voir chapitre Les accords) :

D Em F#m G A Bm C#m7/5b

Sur cette partition, les accords sont chiffré 5.

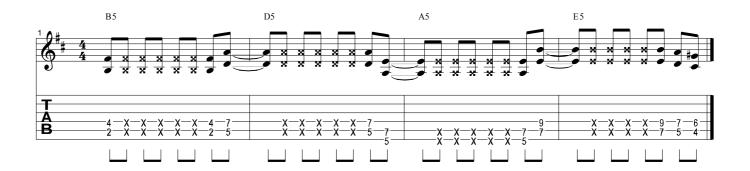
Nous avons vu précédemment qu'un accord est composé de trois notes : 1, 3 et 5.

Dans le style rock, la note chiffré 3 (la tierce) sera éliminée au profit de la 5 (quinte).

Le résultat obtenu se nomme : accord 5.

Exercices

Exercice 1

Voici une rythmique simple et représentative du jeu de guitare rock. Les notes étouffées ne doivent pas être trop sèches. Respectez le rythme et soyez le plus régulier possible.

Exercice 2

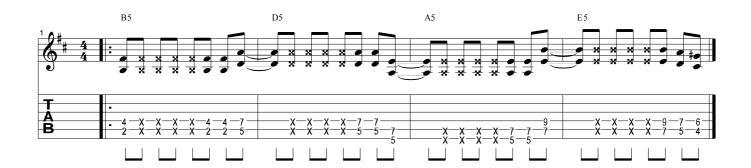

Rythme simple de base, la difficulté sera de jouer propre et de respecter les silences.

Pour ne pas produire de bruit parasite pendant les silences, il est nécessaire d'étouffer toutes les cordes avec la main droite.

Exercice 3

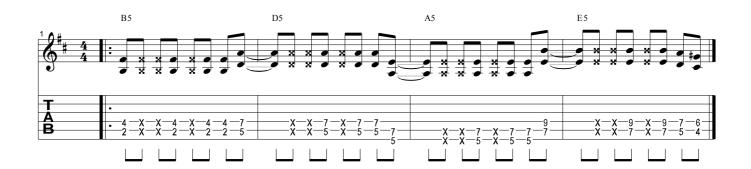
Premier exercice de la partie B.

lci, les similitudes entre les exercices sont normales. Cet exercice est une partition évoluée de l'exercice 1. Une note revient à son état d'origine, non étouffée. Pour cela, il vous faudra lever légèrement la main droite pour éviter quelle touche les cordes.

Cet exercice est le plus simple, deux croches seulement par mesure. La difficulté sera de garder le tempo durant les silences. Tapez du pied pour vous aider et restez dans le mouvement.

Exercice 5

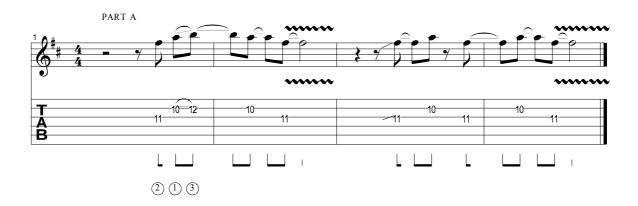

Ici, la rythmique est complète. Attention à l'action de la main droite pendant le changement « notes étouffées / notes non étouffées ». Travailler ce geste lentement.

Exercice 6

Dernier exercice concernant le rythme. Celui-ci est plus complexe car la note à jouer est la seconde croche. Ce rythme est assez courant dans la musique et il est bon de l'apprivoiser. Attention à la propreté des silences, pensez à étouffer les cordes. Gardez le tempo pour bien placer chaque note.

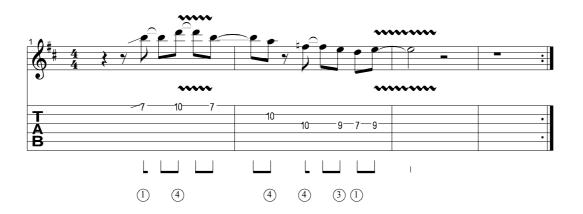
Le thème du morceau.

Le rythme est toujours très important dans la phrase musicale. Respecter celui-ci est essentiel. La première note est sur la seconde croche du temps, communément appelée « note en l'air ».

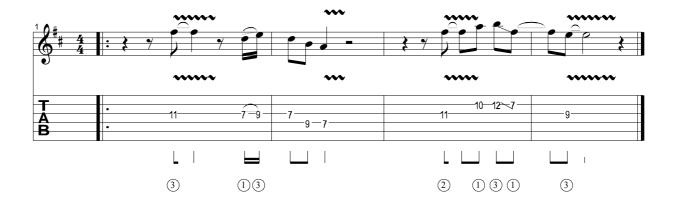
Les liaisons sont des pièges rythmiques. Regarder la partition avant de jouer est une habitude à prendre.

Tous les vibratos sont joué main gauche.

Exercice 8

Ce plan est écrit sur la gamme blues en Bm. Attention au rythme et aux notes modulées (vibrato). Les silences de fin d'exercice doivent être parfaits.

Le quatrième temps de cette première mesure comprend un demi-soupir qui est suivi de deux doubles-croches.

Il faut comprendre que :

une double-crocheun quart de temps

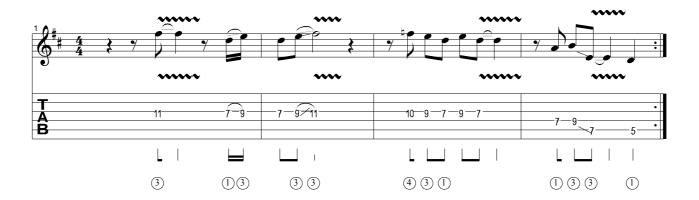
deux doubles-croches = un demi temps, soit un <u>demi soupir</u>

Nous avons, au début du temps, un demi-soupir qui remplace les deux premières doubles-croches. Celles qui suivent le demi-soupir sont les doubles-croches 3 et 4.

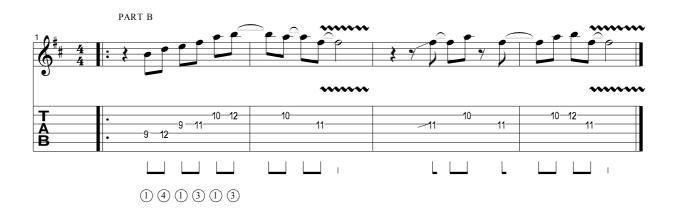
Ce rythme étant très utilisé en musique, il est bon de le connaître, de savoir le jouer et surtout de le comprendre.

Attention au slide mesure 3 qui est à l'envers de la technique habituelle.

Exercice 10

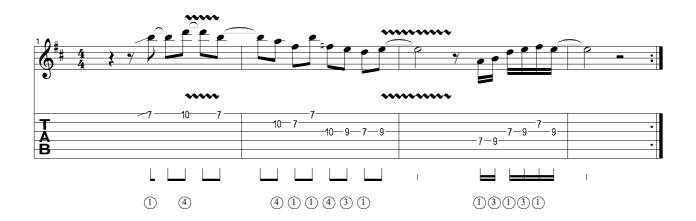
Pour cet exercice, comme pour les autres d'ailleurs, il est bon d'utiliser les doigtés indiqués sous la partition. Attention au rythme, aux notes vibrées et au slide de fin d'exercice qui est joué avec l'annulaire main gauche.

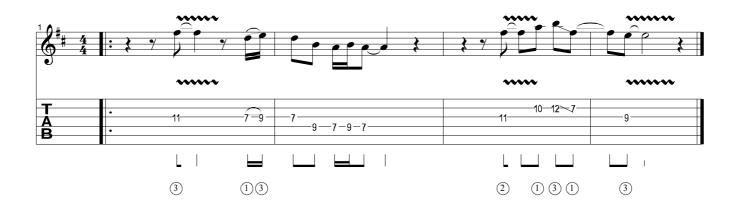
Partie B.

Le thème évolue ici avec une première gamme. Respectez le rythme et les tenues de notes.

Exercice 12

Cette seconde mesure comprend un plan sur la gamme Blues de Bm. La difficulté sera de sauter la corde de B pour finir le plan. Travaillez d'abord lentement pour bien assimiler les techniques des deux mains. La propreté du son est de rigueur.

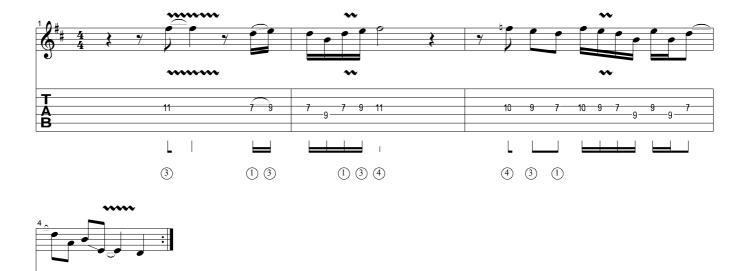

Pour les difficultés de rythme, il est important de bien assimiler la théorie de chacun de manière à pouvoir les jouer sans problèmes ensuite. Ici la difficulté se situe sur l'enchaînement des rythmes. Travaillez lentement au départ.

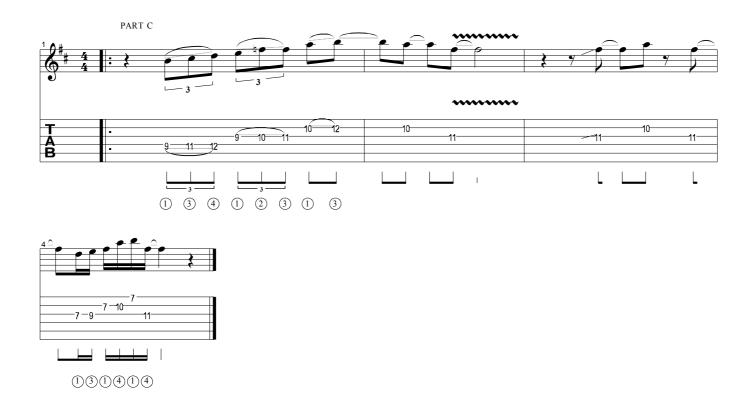
Exercice 14

1 3 3

1

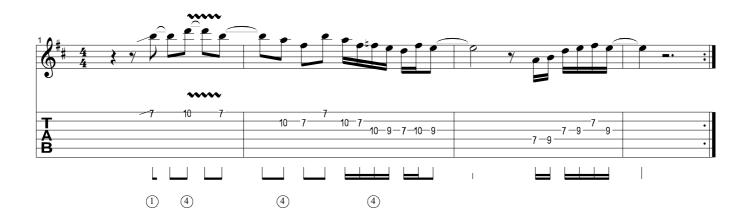

Cet exercice est complexe dans sa diversité. Travaillez en séparant les mesures qui vous pausent des problèmes, séparez les difficultés.

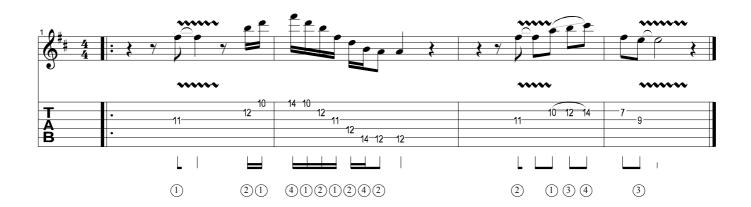

Cette première mesure comporte deux sections de triolets. Ce rythme est très utilisé par les musiciens. Ce sont trois notes dans un même temps. Travaillez ce rythme séparément de l'exercice pour bien l'assimiler. Les notes sont liées entre elles par des hammer-on successifs. Le dernier plan comprenant un saut de corde, travaillez le lentement pour bien l'intégrer.

Exercice 16

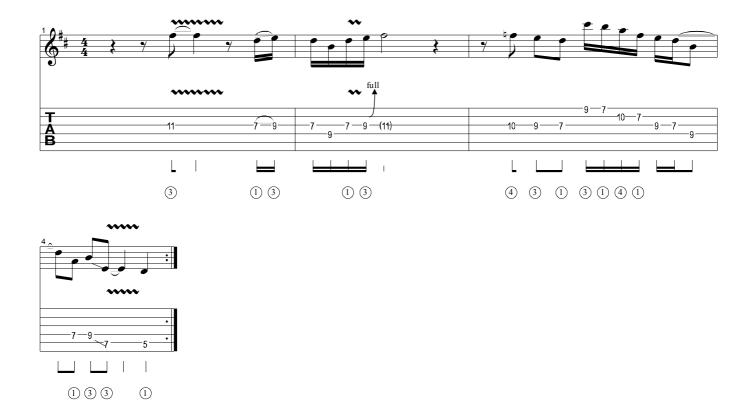

Les plans sur la gamme Blues sont infinis. Toutes les facéties sont utilisées par les guitaristes pour les faire « sonner ». Attention au rythme.

Cet arpège descendant de Bm peut être joué en utilisant la technique du sweeping ou en allerretour main droite. Quelle que soit la technique choisie, le résultat doit être fluide et décontracté. Attention au déplacement entre la mesure 3 et la mesure 4.

Exercice 18

Ici, le bend est joué dans la continuité d'une section de doubles-croches. La main gauche doit être décontractée, ne forcez pas. Ce plan fini par une position sur la gamme de Blues en Bm. Respectez le rythme et soyez le plus propre possible.

Jazz

La guitare jazz voit le jour dans les années trente avec l'apparition du jeu au médiator.

Celui-ci, procurant un son plus sec et dynamique, il permit au guitariste de pouvoir jouer avec des sonorités plus présentes, notamment lors d'interventions ou durant les solos.

La couleur du jazz ressort avec l'utilisation d'accords plus riches que ceux utilisés dans le Blues ou le Rock.

Voici une première approche du style.

Contenu du morceau

Ce morceau sera décliné en trois versions évolutives: A, B et C, comprenant chacune un thème et une rythmique appropriés.

Rythmes proposés

- Triolets et variantes
- Sextolets
- Liaisons
- Notes étouffées

Techniques spéciales

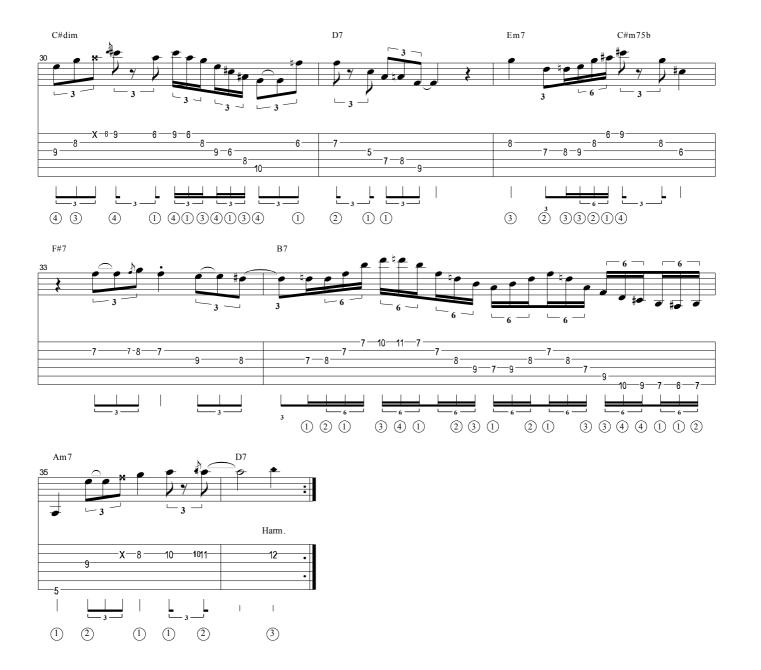
- Octave
- Hammer-on
- Appogiature

Music by Franck Lopez

Identification de la tonalité

Éléments à prendre en compte

- L'armure
- Le relatif mineur
- L'accord de fin

L'armature de cette partition comportant un seul dièse (FA), la tonalité est donc G.

À ce stade de l'analyse tonale, l'utilisation de la tonalité relative de la partition n'est déduite qu'à partir de l'accord de fin. Celui-ci étant un D7, la tonalité relative de G (armure) est Em.

Cette partition ne peut donc être dans la tonalité de Em car l'accord de fin ne correspond pas.

D7 étant l'accord de dominante de G, nous pouvons affirmer que la tonalité de cette partition est bien G.

Identification des gammes

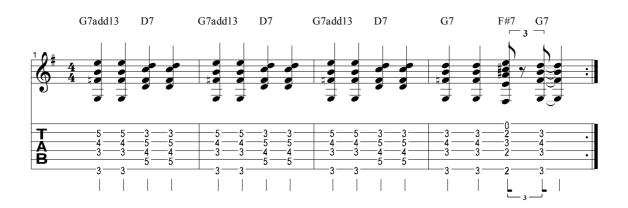
La gamme de G serait la plus adéquate, mais pour avoir la consonance jazz, la première partie du thème est écrite sur la gamme de Gm Blues.

Dans la deuxième partie, la couleur jazz est obtenue en décomposant la structure de chaque accord.

Identification des accords

Harmoi	nisation	de la	gamme	(voir	cnapitre	Les accords	;)
C	۸m	Вm	\sim	\Box	Εm	E#m7/5h	

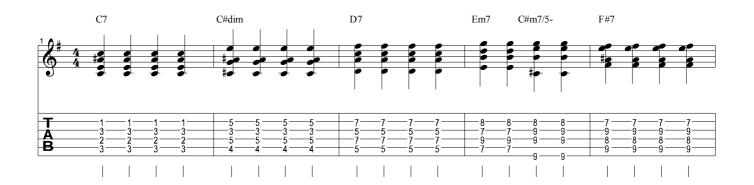
Exercice 1

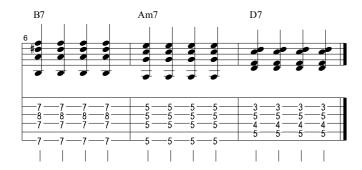

La rythmique de la partie A est assez simple. Elle est écrite de manière à vous permettre de travailler l'enchaînement des positions d'accords. Attention au rythme de la mesure 4.

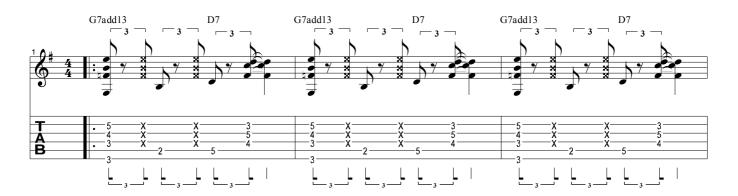
Le triolet est un rythme qui utilise trois notes de durées égales dans le même temps. Ici, la seconde note est remplacée par un demi-soupir (de triolet).

Exercice 2

Cet exercice est identique au précédent, les accords s'enchaînent. Travaillez la propreté de l'enchaînement, le coup de médiator toujours vers le bas.

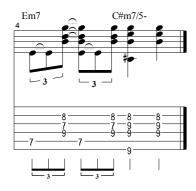

Premier exercice de la partie B. Ici le rythme est plus complexe, les notes ne sont jouées que sur le premier temps, le reste n'étant que demi-soupir ou notes étouffées. Avant de prendre la guitare, prenez le temps de comprendre le rythme écrit et de visualiser quand se jouent les notes. Il est important d'avoir une bonne connaissance théorique.

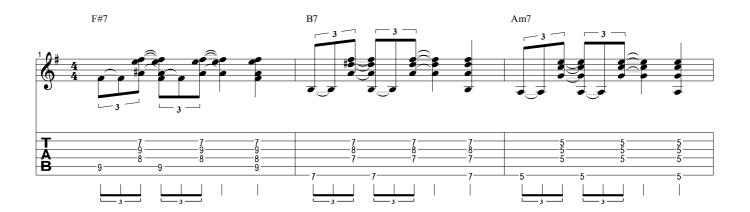

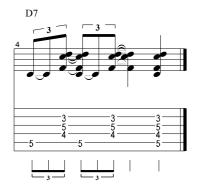

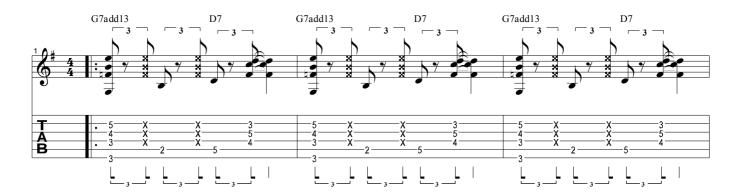
Il ne faut pas confondre les notes liées et le demi-soupir. Dans le cas ou deux notes identiques sont liées entre elles, la première note sera jouée, mais sa durée sera additionnée à celle de la seconde, qui elle, n'est pas attaquée. Le demi-soupir remplace une note.

Exercice 5

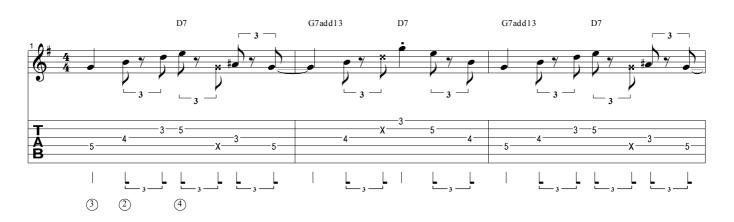
Pour les notes étouffées, gardez la position de l'accord, levez légèrement les doigts. Sur le second temps, pour jouer la note B (deuxième case, cinquième corde) la position ne change pas, seul l'index se déplace. Attention au rythme et à la liaison.

Cette rythmique est la plus complexe de la partition. Il faut changer la basse de l'accord tout en conservant les notes plus aigues. Travaillez cet exercice à un tempo abordable, puis, suivant votre progression, augmentez le progressivement. Les liaisons sont très importantes, attention au silence.

Exercice 7

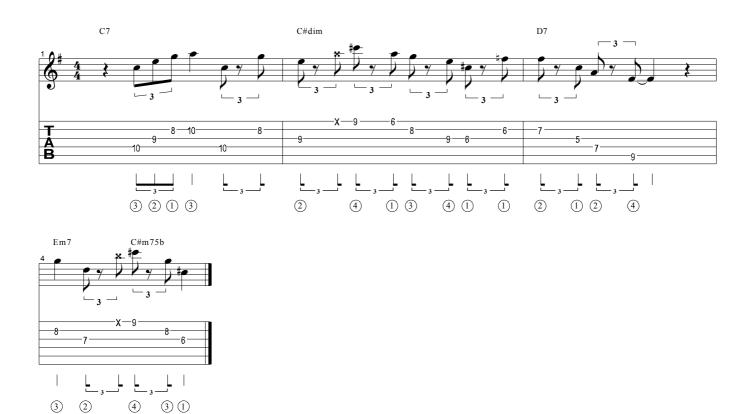

Le thème du morceau.

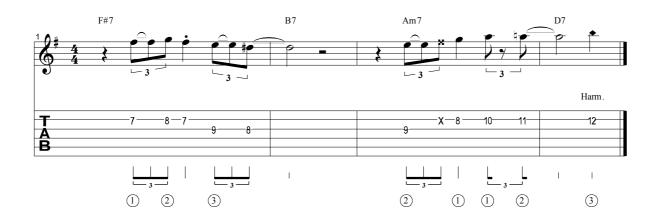
Veuillez respecter les doigtés indiqués sous la partition. Ce thème est écrit sur la gamme de Gm Blues, alors que l'accord est G majeur. C'est une curiosité de la musique, un thème mineur sur des accords majeurs. Ici, la consonance est très jazz *swing*, attention aux notes étouffées et au rythme. Sur le troisième temps, nous avons une note « piquée », c'est-à-dire qu'elle a une durée plus courte que celle qui est écrite sur la partition. L'attaque est plus sèche.

Exercice 8

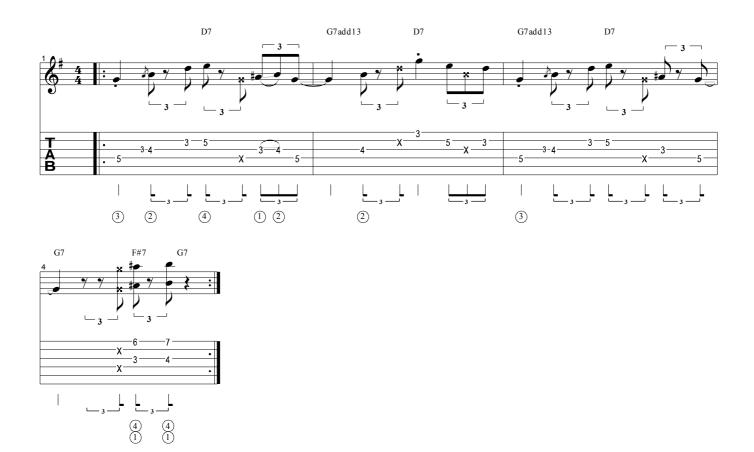
lci, les notes suivent harmoniquement la succession d'accords. La compréhension de la théorie du rythme est capitale pour la bonne exécution de cet exercice. Utilisez le bon doigté.

Exercice 9

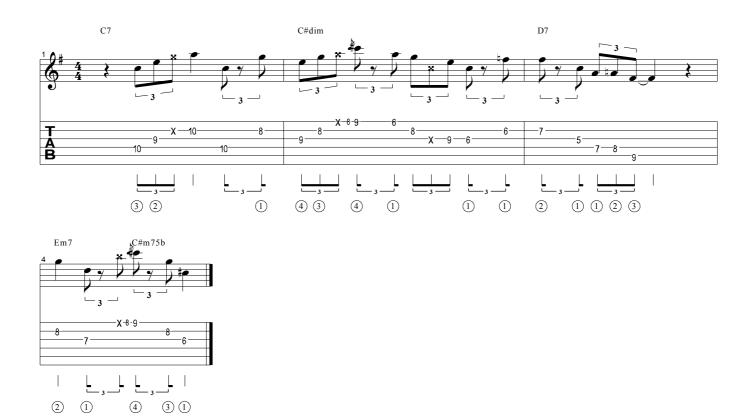

Attention à la note piquée sur le troisième temps. La rigueur rythmique est très importante. La seconde mesure comporte une blanche, il est capital que cette note soit jouée telle qu'elle est écrite, sa durée est de deux temps. Cette rigueur dans le travail vous permettra d'avancer plus vite et d'avoir de meilleurs résultats.

Exercice 10

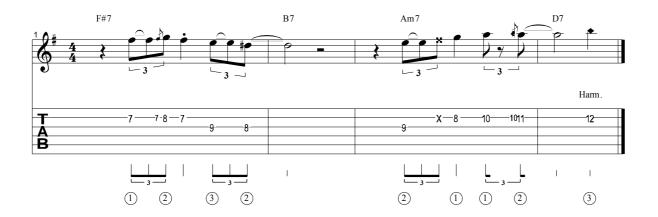

Sur le second temps, la note est écrite avec une autre note plus petite qui la précède. C'est une appogiature. Chacune de ces notes est jouée avec un doigt différent. Ici, l'index pour la petite note de départ (appogiature) et le majeur pour la note suivante. Ces deux notes étant liées, attaquez la première puis jouez très rapidement la seconde en tapant avec le majeur. Cette technique n'est pas simple, mais, avec un peu d'entraînement, elle deviendra très utile dans votre panoplie de jeu. Attention aux liaisons et au rythme.

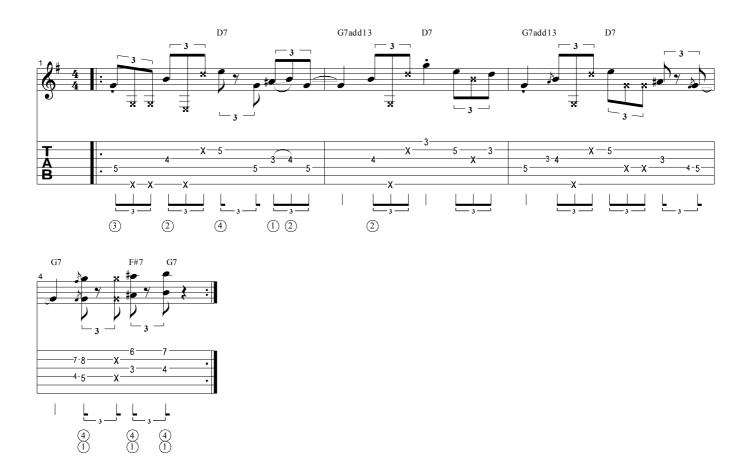

Pour une bonne exécution de cet exercice, le doigté est primordial, notamment en mesure trois. Le déplacement de la main doit se faire sans bruit parasite et le plus proprement possible. Ici, l'appogiature sera jouée avec l'annulaire et l'auriculaire main gauche. Ces deux doigts sont les moins fort de la main gauche, il faut les faire travailler régulièrement pour obtenir un bon résultat.

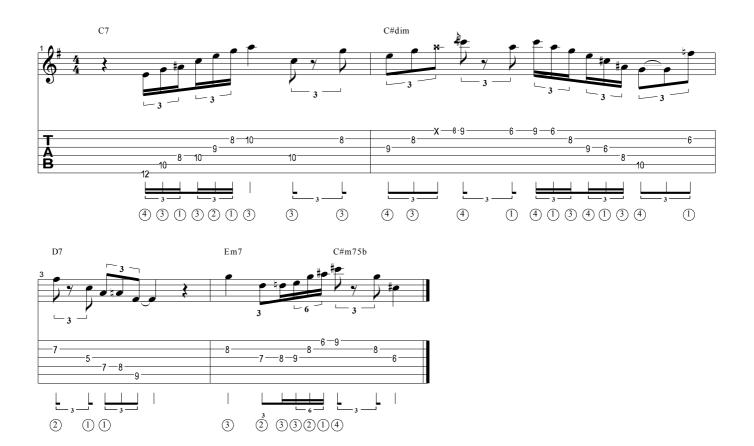
Exercice 12

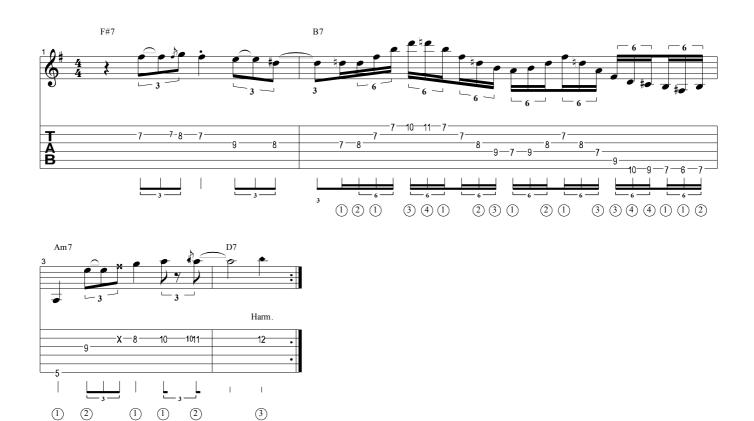
La difficulté sera, une fois de plus, dans l'appogiature. L'intégration de cette technique vous permettra d'obtenir un phrasé moins conventionnel. Elle fait partie des techniques, comme le slide ou le hammer-on, qui contribuent à la beauté du jeu de guitare. Elle est incontournable.

Voici la partie la plus difficile du thème. Les notes étouffées donnent de l'élan à la phrase musicale, mais il faudra également sauter des cordes. Travaillez chaque difficulté séparément, temps par temps. Augmentez le tempo quand la progression est correcte. Enchaînez ensuite tous les temps.

Plusieurs difficultés étant présentes, il est bon d'avoir une méthode de travail intelligente pour acquérir une bonne progression. Isolez chaque difficulté et travaillez les individuellement. Jouez au métronome, plus lentement que la vitesse réelle de la partition, puis augmentez régulièrement en fonction des acquis.

Appliquez les conseils de travail à cette longue phrase. Lentement, temps après temps, puis augmentez la vitesse en fonction des acquis.

Blues

Le blues prend ses racines au début des année 20 dans le sud des Etats-Unis.

Ce style a beaucoup évolué depuis, jusqu'à devenir incontournable pour les guitaristes.

Aujourd'hui, le style Blues est très vaste. C'est une mine d'or d'informations, de techniques différentes, et une source d'inspiration.

Le blues proposé ici n'est pas typique, il reflète l'image du style dans les années 80.

Contenu du morceau

Ce morceau sera décliné en trois versions évolutives: A, B et C, comprenant chacune un thème et une rythmique appropriés.

Rythmes proposés

- Mesures à 12/8
- Noire pointée
- Croche
- Doubles-croches
- Triples croches

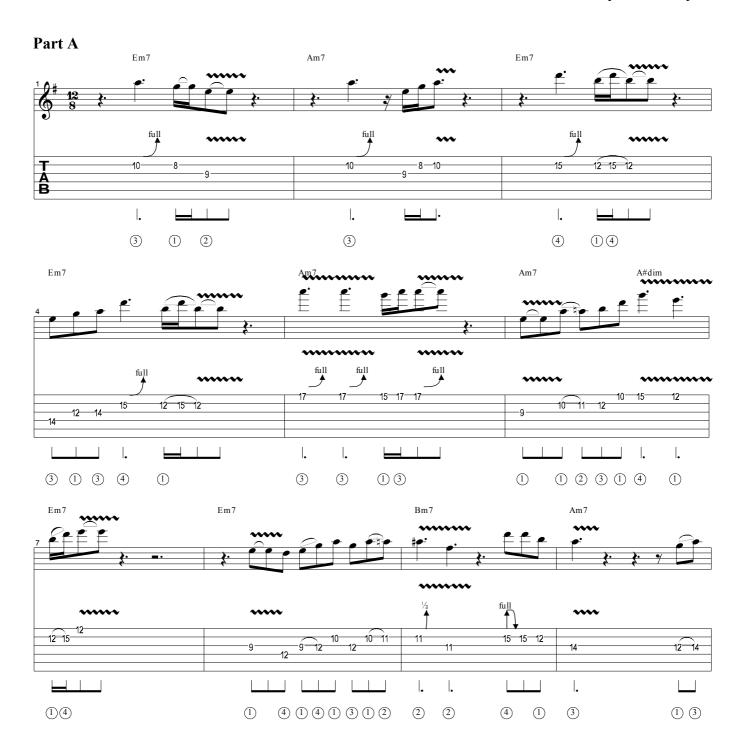
Techniques spéciales

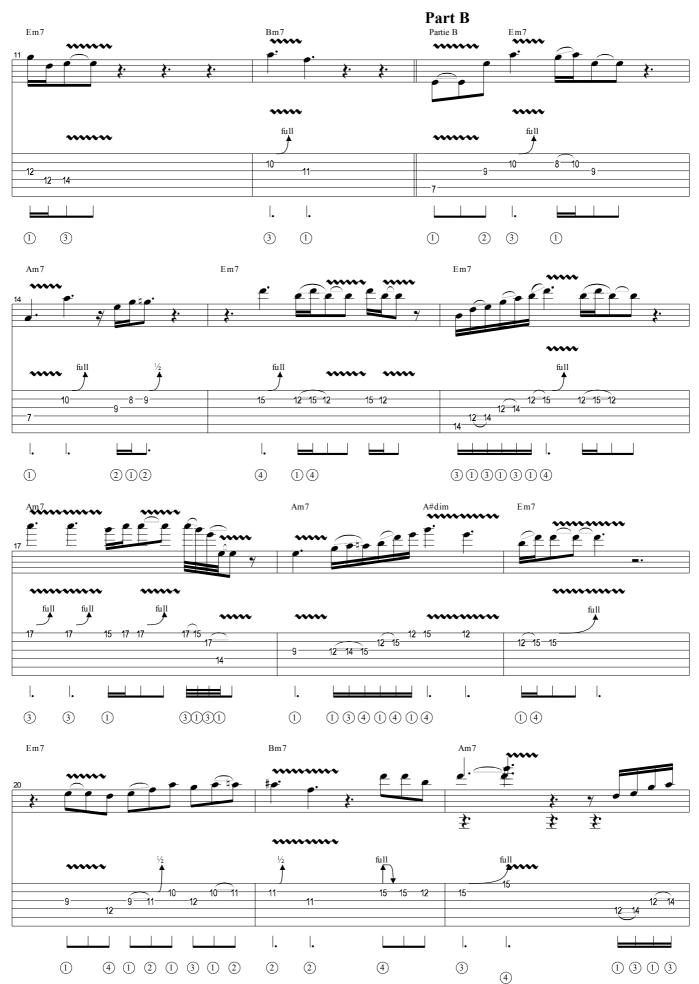
- Bend
- Hammer-on
- Pull-off
- Vibrato

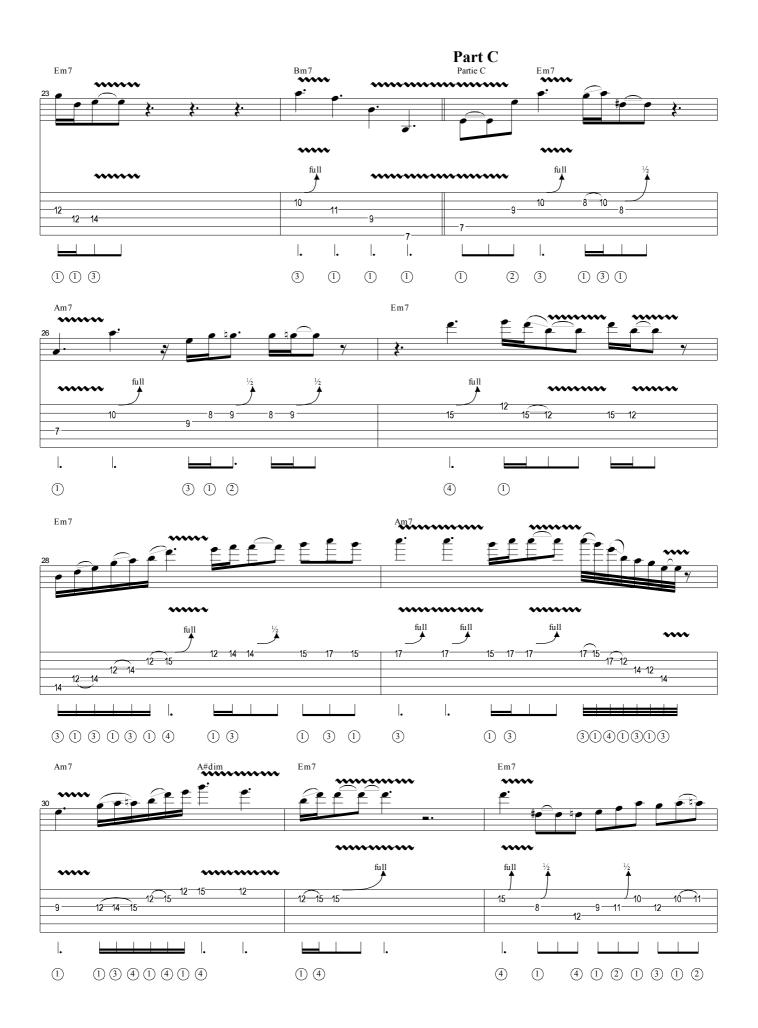
BLUES

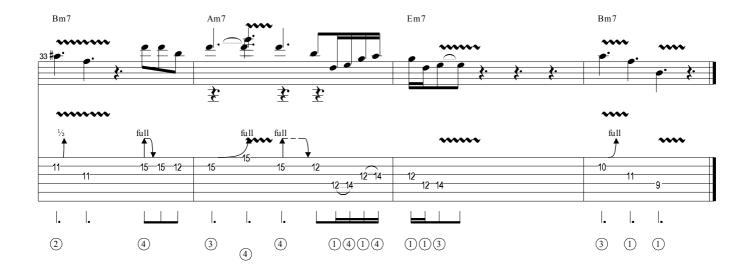

Music by Franck Lopez

Identification de la tonalité

Éléments à prendre en compte

- L'armure
- Le relatif mineur
- L'accord de fin

L'armature de cette partition comporte un seul dièse (FA), elle impose la tonalité de G. L'accord de fin, Bm7, ne peut en aucun cas être un point d'affirmation de la tonalité de G ou bien celle de la gamme relative de Em ; il est simplement l'accord de dominante de cette même gamme relative.

Le premier accord de la partition est Em7, aucun accord de G n'est utilisé tout le long du morceau. La tonalité de cette partition n'est autre que Em.

Identification des gammes

La gamme de Em blues est la plus appropriée pour cette partition.

Bien entendu, vous pouvez utiliser l'harmonisation de chaque accord pour l'improvisation, mais ce ne sera pas dans le pur style blues.

Identification des accords

•Harmonisation de la gamme (voir chapitre Les accords) :

Em F#m G Am Bm C D

Pour une explication détaillée de la mesure à 12/8, reportez vous au chapitre 4 : *Eléments de la partition*.

Pour commencer ce blues, il est conseillé de travailler chaque exercice en son clair. Cela vous permettra de définir chaque difficulté dans un climat favorisant la concentration.

Une fois tous les exercices acquis, ajoutez de la distorsion pour travailler la propreté.

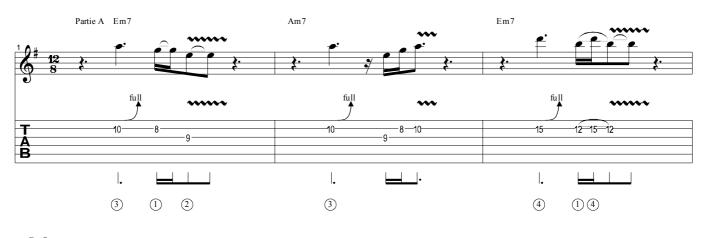
La compréhension du rythme et du tempo de ce blues est capitale avant tout essai instrumental.

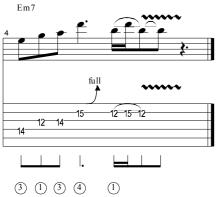
La base de temps étant la noire pointée, chaque temps comporte trois croches, soit six doubles-croches par temps.

N'hésitez pas à compter à haute voix pendant l'apprentissage des exercices pour bien sentir l'emplacement de chaque note dans le temps.

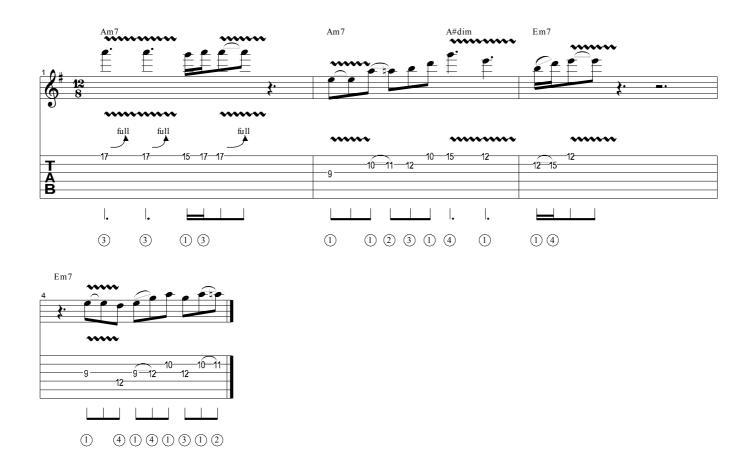
Exercices

Exercice 1

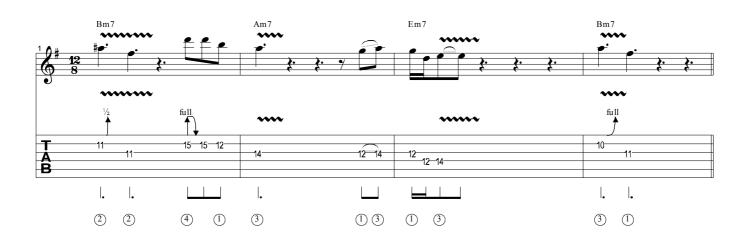

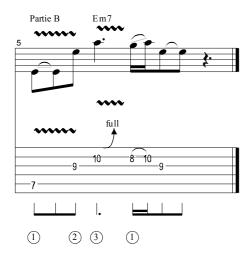
Le bend est très lent. Faites pivoter votre main en utilisant l'index comme axe du pivot. Les doigts doivent être rigides. Ne forcez pas, le son en serait altéré. Les vibratos main gauche doivent êtres discrets et musicaux. Utilisez le bon doigté.

Tous les doigts de la main gauche sont appropriés pour jouer le bend. Cependant, il est conseillé d'utiliser le majeur. Même si la technique ne change pas, une adaptation sera obligatoire pour la réussite des différents bends. Attention aux notes liées, leur durée n'est pas fantaisiste. Les mêmes consignes seront appliquées aux vibratos.

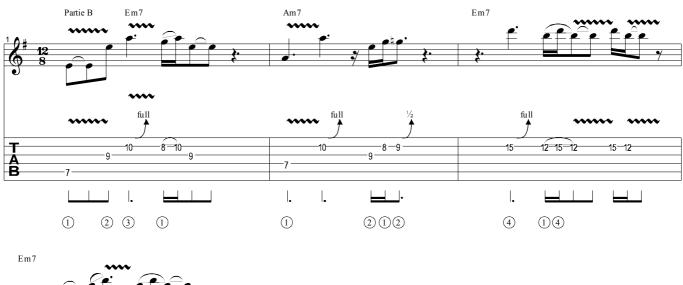
Exercice 3

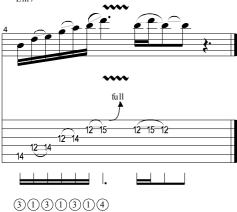

L'exercice commence avec un bend joué avec le majeur de la main gauche. Il est assez difficile à réaliser car l'énergie de la main gauche n'est distribuée que sur deux doigts. La plupart des bends de ce type augmentent généralement la note de $\frac{1}{2}$ ton.

Exercice 4

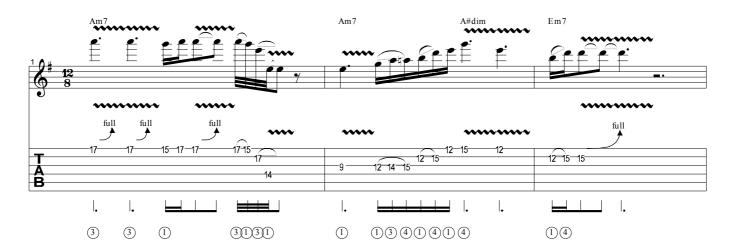

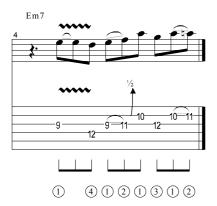

Dans le jeu de guitare, il faut bien faire la différence entre les bends d'un ton et les bends d'un demi-ton. Même si la technique ne diffère pas de l'un à l'autre, l'énergie employée est divisée par deux.

Obtenir la justesse des bends demande beaucoup de temps et de patience. Un bend faux harmoniquement sera atroce à entendre pour votre auditoire. Prenez le temps de les travailler séparément. Attention au bend qui succède la phrase de notes rapide (ici, six doubles-croches) à la mesure 4.

Exercice 5

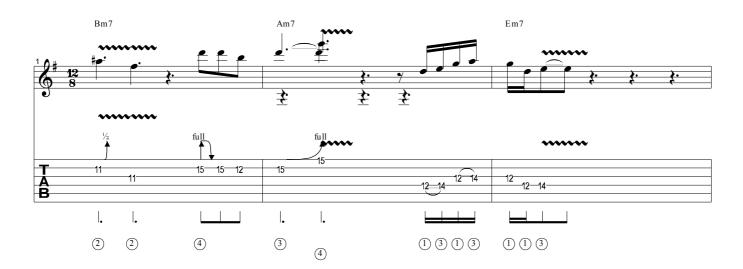
Ici, la première difficulté se situe au troisième temps de la mesure 1 : les triples croches.

En 12/8 un temps comprend trois croches, ou six doubles-croches, ou encore douze triples croches.

Dans cet exercice, nous n'avons que les quatre premières triples croches, avec un saut de corde en bonus.

Ralentissez le tempo et travaillez à votre allure.

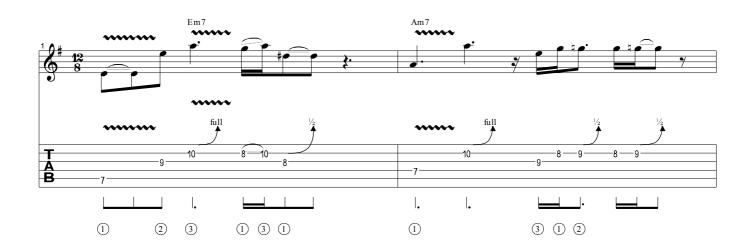
A la quatrième mesure, le bend est joué avec le majeur de la main gauche et doit s'exécuter en poussant la corde vers le <u>haut</u> du corps.

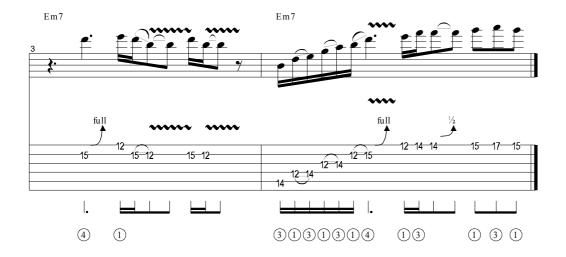

Très souvent, un bend peut être joué avec une note supplémentaire. Cette note peut être jouée en même temps que le bend ou bien se rajouter comme ici, en mesure 2. Tenez le bend puis jouez la note supplémentaire tout en gardant le bend. Le vibrato doit être discret.

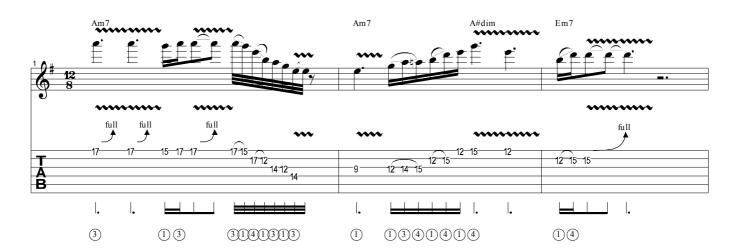
Exercice 7

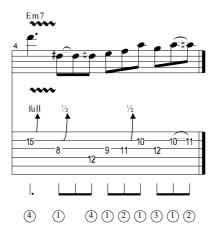

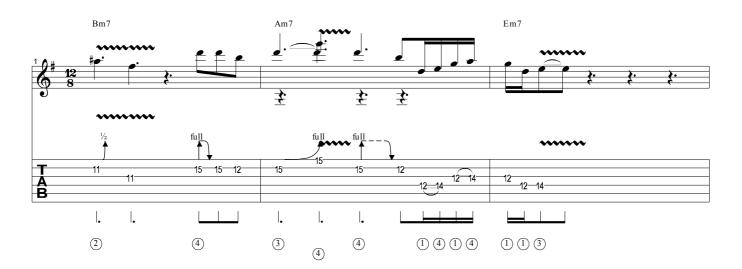
Ici, un bend est exécuté avec l'index de la main gauche. La majorité des bends de ce type augmentent la hauteur de la note de ½ ton. Attention à la justesse, elle est capitale. Faites bien la différence entre un bend d'un demi-ton et ceux d'un ton. Attention au rythme, il doit être parfait.

Exercice 8

Le quatrième temps de la première mesure comprend une section de triples croches. Utilisez le doigté proposé, ralentissez le tempo pour augmenter la vitesse ensuite. La mesure quatre comporte à elle seule trois bends exécutés avec différents doigt de la main gauche. Le premier d'une valeur d'un ton et les deux autres d'un demi-ton. Travaillez lentement pour la justesse.

Prenez le temps de bien comprendre la notation avant de jouer avec la guitare. Les deux première mesures utilisent des rythmes complexes. Il est bon de les connaître et de les maîtriser avant de les jouer avec l'instrument. Attention, les quatre bends sont différents. Travaillez consciencieusement.

Métal

La guitare Métal est incontournable dans le panorama musical.

Quelques innovations comme la guitare à sept cordes et les accordages extrêmes ont vu le jour pour servir et élargir ce style de musique.

Son jeu est très rythmé et basé sur l'énergie. Voici une approche actuelle du style.

Contenu du morceau

Ce morceau sera décliné en trois versions évolutives: A, B et C, comprenant chacune un thème et une rythmique appropriés.

Rythmes proposés

- Doubles-croches
- Triples croches
- Sextolets

Techniques spéciales

- Aller-retour
- Legato
- Vibrato

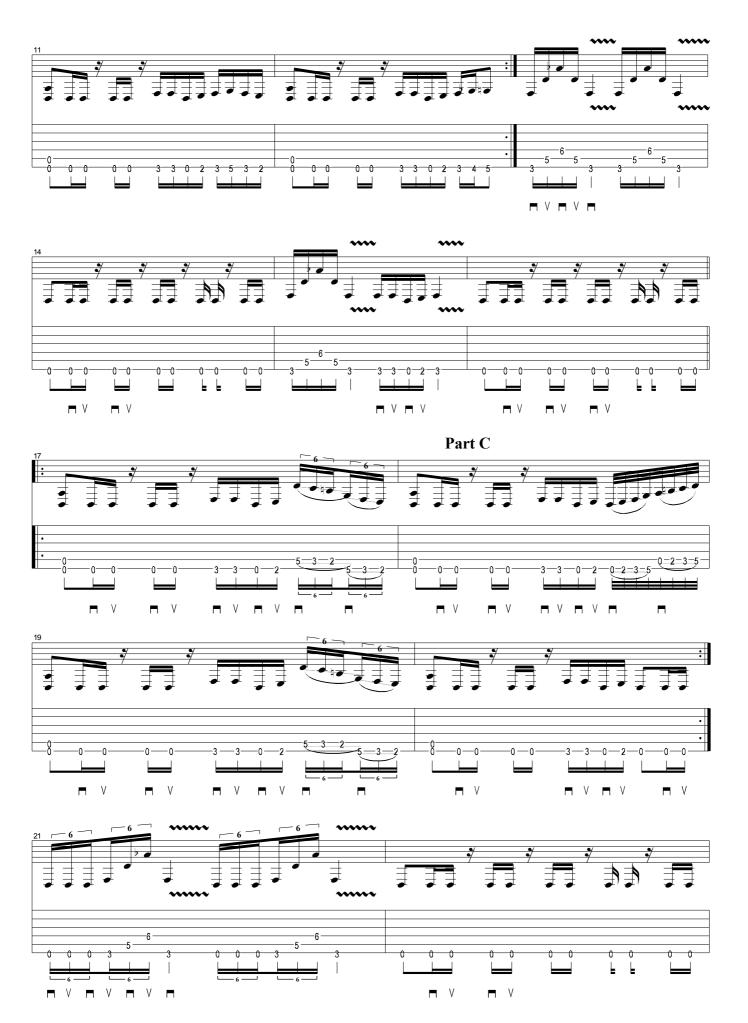
METAL

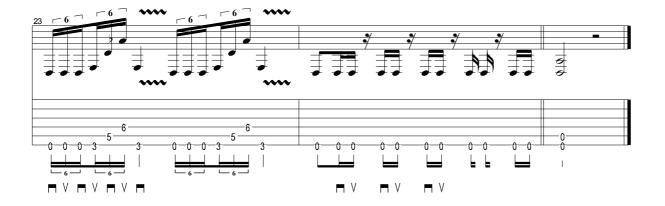
Accordage: Dropped D (DADGBE)

J = 110

Music by Franck Lopez

Identification de la tonalité

Éléments à prendre en compte

- L'armure
- Le relatif mineur
- L'accord de fin

L'armature de cette partition comportant un bémol, la tonalité est donc FA.

À ce stade de l'analyse tonale, l'utilisation de la tonalité relative de la partition n'est déduite qu'à partir de l'accord de fin. Celui-ci étant un Dm, la tonalité relative de FA (armure) est Dm.

Nous pouvons donc affirmer la tonalité de Dm pour l'ensemble de cette partition.

Identification des gammes

La gamme de Dm, la gamme de Dm Blues, mais aussi la gamme de D Majeur, qui donnera une couleur différente au style, peuvent être utilisées.

Identification des accords

Cette partition est écrite sur un seul accord. Cette architecture est typique du style métal. Il est bon, cependant, de développer l'étendue de la tonalité :

Harmonisation de la gamme (voir chapitre Les accords) :

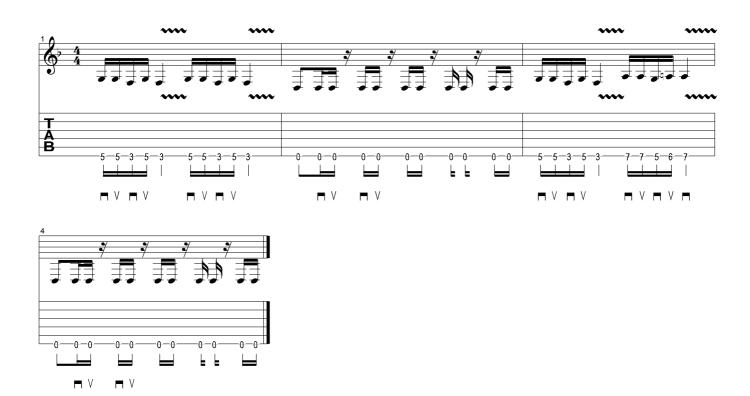
Dm Em F Gm Am Bb C

L'accordage utilisée pour jouer cette partition est en drop de D, c'est a dire que la corde de E grave doit être descendue d'un ton, pour obtenir un D.

Exercice 1

Il est capital d'utiliser les coups de médiator indiqués sous la partition. Prenez le temps d'assimiler le rythme. Ici, un temps comprend quatre doubles-croches et chaque quart de soupir remplace une double-croche. Étouffez légèrement la corde de MI avec l'extérieur de la paume de la main droite. Travailler d'abord lentement.

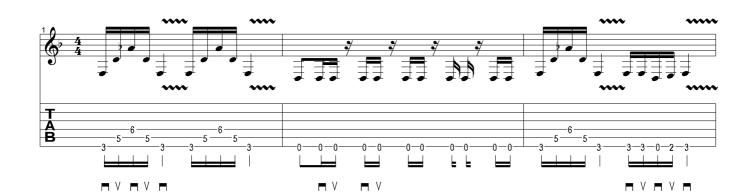
La corde de Mi, étant descendue à l'accordage, devient plus molle. Les vibratos main gauche en seront facilités. Ils doivent êtres suffisamment expressifs pour êtres remarqués, mais ne dénaturez pas les notes. Pour la suite, gardez le bon coup de médiator, soyez énergique.

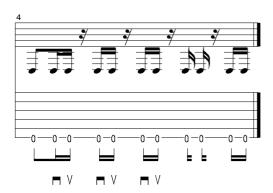
Exercice 3

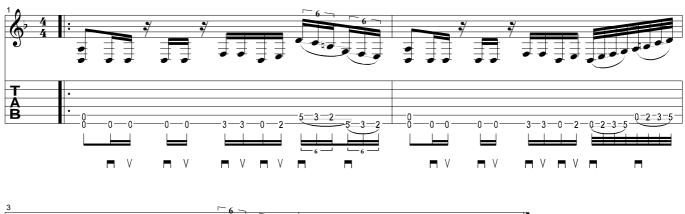
Cet exercice est dans le prolongement des précédents. Gardez bien le tempo et jouez très proprement.

Exercice 4

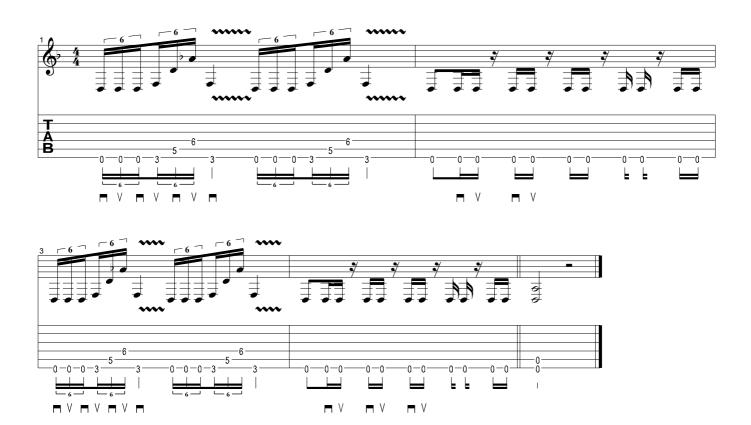
L'aller-retour en changeant de corde est difficile à exécuter. La main droite doit étouffer les trois cordes en même temps, en ne bougeant que très peu.

Ici, la difficulté réside sur les fins de mesures. La première est une série de sextolets en legato. Chaque note doit sonner proprement et distinctement. Cette technique est difficile à acquérir et il est conseillé de la travailler indépendamment du reste. Ne pressez pas, ce n'est pas si rapide.

La seconde difficulté, qui se situe à la fin de la deuxième mesure, est une section de triples croches. La rapidité d'exécution est augmentée par rapport aux sextolets, mais le geste est simple. Laissez les doigts pausés une fois les notes jouées.

Le sextolet au début de l'exercice n'est pas très compliqué. Bien que la vitesse soit rapide, tout le travail se focalise sur la main droite. Décomposez lentement chaque difficulté (rythmes, doigtés et coups de médiator) pour bien la comprendre.

Pour aller plus loin

Prise de son

Aujourd'hui, plusieurs possibilités s'offrent à nous pour capter le son d'une guitare.

La qualité d'une prise de son est très importante pour obtenir un résultat final convenable. C'est d'autant plus important s'il s'agit d'un enregistrement.

Les techniques de prise de son sont différentes selon la guitare utilisée.

La guitare classique

Deux types de guitares classiques (à cordes nylons) existent sur le marché :

- La guitare traditionnelle (dépourvue de système de branchement)
- La guitare électro-acoustique (avec système de branchement)

Guitare traditionnelle

Elle ne peut se sonoriser qu'avec l'aide d'un micro externe. Le meilleur résultat se fera avec un micro cardioïde.

Le positionnement du micro devant l'instrument est modulable. La position choisie dépendra du résultat recherché pour le son final.

Les deux position les plus courantes sont :

Le micro près du chevalet

Cette position donne un son très doux, mais souvent gênant pour le guitariste.

Le micro à la jointure du manche et de la rosace

Cette position est la plus couramment utilisée. Elle permet de capter l'énergie du musicien en totalité.

Guitare électro-acoustique

Elle propose une option supplémentaire pour la prise de son, car elle est équipée, sous le sillet du chevalet, d'un petit micro que l'on appelle « capteur *Piézo* ». Ce micro est relié à la console d'enregistrement ou bien à l'amplificateur par un jack. Sachez que les résultats obtenus par ce système n'égalent pas la prise de son par micro externe.

La guitare acoustique (folk)

Hormis les cordes acier, ces guitares ont une conception similaire aux guitares classiques.

Comme pour la guitare classique, la guitare folk comprend deux modèles. Le premier est un modèle traditionnel sans système interne tandis que le second est équipé d'un capteur *Piézo* pour la prise de son.

La guitare électrique

La guitare électrique est un instrument différent des deux modèles précédents.

Aucun son naturel n'étant produit par l'instrument seul, il est tributaire d'un système d'amplification externe.

La captation du son se fait par des micros, posés sur la table de la guitare, qui peuvent être sélectionnés selon les besoins de l'instrumentiste.

L'amplification

Le guitariste électrique, ou électro-acoustique à besoin d'un amplificateur s'il veut être entendu par l'auditoire.

Ces amplificateurs sont équipés de deux parties :

- L'amplification
- Le haut-parleur

L'amplification est conçue avec plusieurs réglages qui permettent de modifier le son					
Master volume	Volume général de l'amplificateur				
Volume	Volume du canal sélectionné				
Gain	Niveau de saturation de l'amplificateur				
Bass	Niveau des fréquences basses				
Middle	Niveau des fréquences médium				
Treble	Niveau des fréquences aigues				
Presence	Travaille l'ampleur du son				
Reverb	Niveau de réverbération (simulation d'environnement)				

Le guitariste peut agir sur ces réglages grâce, la plupart du temps, à des boutons rotatifs, gradués de 0 à 10. La position 5 étant le niveau médian.

Les différents amplificateurs

Modèles d'amplificateurs					
Ampli à lampe	Cette technologie est la plus ancienne, les premiers amplis étaient à lampes.				
	Les lampes colorent le son en chauffant et en stockant l'énergie qu'elles produisent.				
	Le son de l'ampli à lampe est très défini et velouté.				
Ampli à transistor	Ces amplis représentent 80% du marché car ils sont fiables, produisent une puissance souvent suffisante pour l'acquéreur et leur coût est peu élevé.				
	Le son obtenu est légèrement plus froid qu'avec des lampes.				
Ampli à modélisation	Depuis le début des années 90, une nouvelle génération d'amplificateur pour guitare est accessible à tous.				
	Les amplis à modélisation sont conçus pour reproduire le son des amplis de légende, tout en offrant une nouvelle palette sonore inédite.				
	La technologie progressant régulièrement, ces appareils sont en passe de devenir leaders sur le marché des amplis pour guitare.				

Quelques réglages d'amplis

Avec la profusion d'amplis et les nombreux réglages qu'ils proposent, les possibilités sonores sont infinies. D'autant plus que la guitare agit elle aussi sur le son final.

La connaissance de quelques réglages de base est toutefois indispensable afin d'obtenir un son de départ, pour ensuite mettre votre touche personnelle.

Le son clair							
Master 5	Volume 4	Gain 4	Bass 5	Middle 5	Treble 7	Reverb 4	
Le son rock Master	Volume	Gain	Bass	Middle	Treble	Reverb	
5	volume 5	7	6	6	7	3	
Le son jazz							
Master 5	Volume 4	Gain 4	Bass 8	Middle 6	Treble 7	Reverb 3	
Le son blue	S						
Master 5	Volume 4	Gain 5	Bass 5	Middle 5	Treble 8	Reverb 3	
Le son méta		Onin	Daga	N 4: al al l a	Tuelele	Davisanla	
Master 5	Volume 7	Gain 8	Bass 6	Middle 0	Treble 6	Reverb 0	
Les pédales et pédaliers d'effets							

Une pédale est un appareil, situé entre la guitare et l'ampli, qui permet de modifier le son de base de l'instrument.

Les guitaristes utilisent beaucoup d'effets différents pour obtenir le son désiré.

Ces effets se présentent sous deux formes différentes :

- En pédales individuelles (un effet par pédale)
- En pédalier (regroupant plusieurs effets)

Les pédales et les pédaliers sont des appareils qui se posent au sol et qui s'activent en appuyant avec le pied sur de larges boutons.

Pour bien utiliser les effets, il faut en connaître leur utilité et les modifications produites sur le son final.

Wha-wha

C'est un filtre de fréquences modulable au pied. Cet effet donne au son l'apparence d'une voyelle. La wha-wha s'utilise dans tous les styles, notamment pour les cocottes et les solos.

Delay

Cet effet permet au son de se répéter un nombre de fois déterminé, comme l'écho dans les montagnes. Selon le réglage, la répétition meurt peu à peu ou continue à l'infini. Il permet de spatialiser le son.

La répétition doit être calée sur le solfège rythmique (la noire, la noire pointé, la croche, etc.) relatif au tempo du morceau.

Réverbération

C'est un effet qui reproduit l'ambiance d'un lieu, avec les variations sonores qu'il implique avec son volume. La réverbération peut simuler, entre autres, une pièce minuscule, une cathédrale ou un stadium.

Whammy/bar

La whammy est un effet numérique qui permet de changer la hauteur de la note jouée jusqu'à deux octaves. C'est un effet utilisé par les guitaristes solistes pour obtenir des sons originaux.

Phaser

Cet effet sert à faire tourner le son, en utilisant un système de filtre. La vitesse de cette rotation et la puissance du filtre sont réglables. Le phaser s'utilise surtout en son clean, mais il peut aussi s'exprimer sur de la saturation.

Chorus

Cet effet a pour but d'élargir le son, de le rendre moins sec et plus agréable. Il est principalement utilisé dans le jeu en accord ou sur des thèmes jazz.

Enveloppe ou filtre

Comme son nom l'indique cet effet sert à travailler sur l'enveloppe du son. Cet effet est très utilisé dans le funk et les cocottes. Attention, car il peut rapidement dénaturer le son de départ.

Flanger

Le flanger est un effet qui dédouble le son d'origine et modifie la fréquence de l'un des deux canaux obtenus. Il est très utile pour donner de l'espace au son.

Compresseur

Cet effet sert à maîtriser la dynamique du signal de l'instrument. Il permet également de protéger les enceintes de pics de son trop importants, en les atténuant. Les guitaristes utilisent cet effet pour acquérir une constance dans leur son de guitare.

Accordeur

L'accordeur est l'outil de base du guitariste. Son utilisation est indispensable. Avoir un bon accordage fait partie des passages obligés pour la préparation au jeu de guitare.

Travail quotidien

Une bonne maîtrise technique est importante dans le jeu du guitariste. Pour faire face à n'importe quelle situation musicale, il faut d'excellentes bases techniques.

Le travail quotidien consiste à chauffer les muscles pour jouer sans risque de blessure. Il permet également de consolider la cohérence des deux mains, et d'acquérir une solidité musculaire.

Avant de jouer, il est bon de faire corps mentalement avec son instrument pour acquérir une bonne concentration.

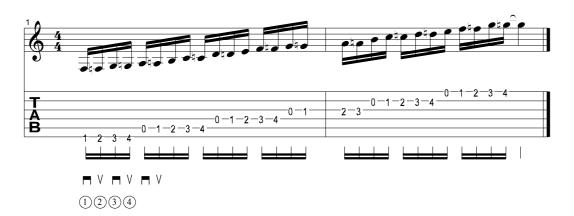
Voici quelques exercices d'échauffement musculaire.

Gammes chromatiques

Une gamme chromatique est une série de notes, séparées les unes des autres par ½ ton. Il n'existe aucune harmonisation de ces gammes, elles s'utilisent au gré des envies.

Chromatismes ascendants

Ascendant 1

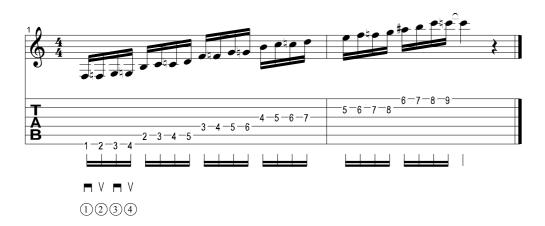

Cette gamme se joue sur les quatre premières cases de la guitare, qui sont les plus larges de l'instrument. Pour exécuter l'exercice, les positions de l'instrument et de la main gauche doivent être parfaites.

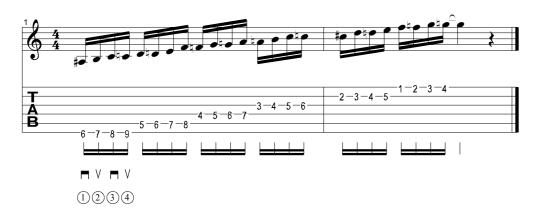
Le pouce doit se tenir derrière le manche, parallèle aux doigts. Les notes doivent être jouées avec le bout de chaque doigt.

Ascendant 2

Ici, la gamme est identique, mais se joue en démanché. Le déplacement de la main gauche ne doit pas s'entendre, veillez à ce que le jeu soit propre.

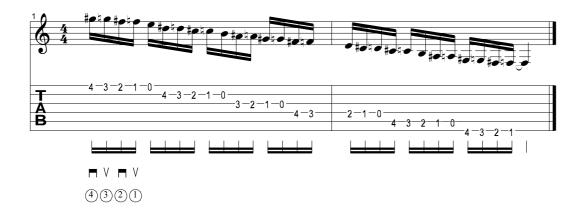
Ascendant 3

Les démanchés peuvent s'exécuter de plusieurs manières. Ici, les notes s'enchaînent avec un démanché vers le haut du manche. Cette technique est peu utilisée, mais il est bon d'aller plus loin et d'être inventif dans les schémas de gammes.

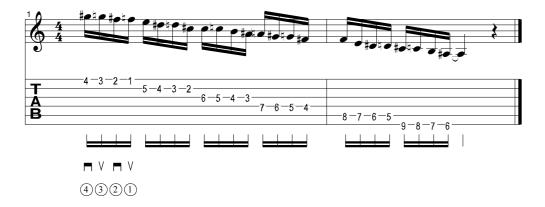
Chromatismes descendants

Descendant 1

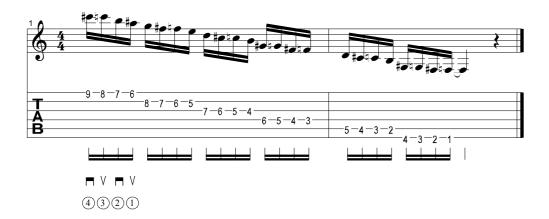
Voici la seconde partie de l'ascendant 1. Connaître le manche dans tous les sens est important pour améliorer sa technique. La main droite doit remonter légèrement avec le médiator. La technique utilisée est donc différente d'une montée de gamme.

Descendant 2

La difficulté de cet exercice réside dans le fait de décaler sa position main gauche de $\frac{1}{2}$ ton en passant à la corde suivante, et de jouer avec l'auriculaire de la main gauche. En l'exécutant, portez principalement votre regard sur la première note de chaque corde.

Descendant 3

Cet exercice est identique au précédent, mais la descente est inversée.

Trilles

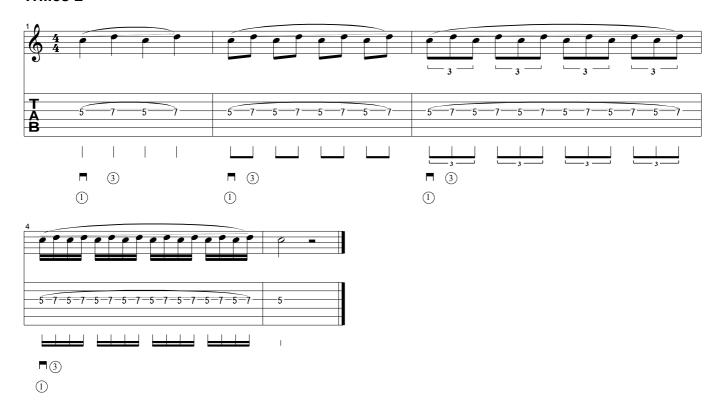
Les trilles sont un effet obtenu en jouant rapidement plusieurs pull-off et hammer-on sur deux notes. Cette technique est utilisée sur beaucoup d'instruments de musique.

Trilles 1

Posez l'index de la main gauche, c'est le majeur qui va travailler. N'attaquez que la première note de chaque mesure. Toutes les notes suivantes sont liées.

Trilles 2

Idem que l'exercice précédent, mais cette fois ci, utilisez l'index et l'annulaire.

Trilles 3

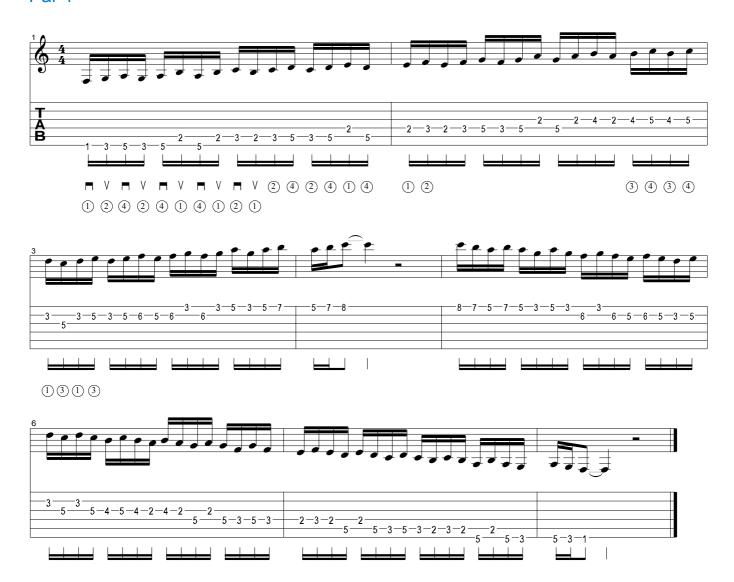

Idem que l'exercice précédent, mais cette fois, utilisez l'index et l'auriculaire.

Gammes redoublées

Il est bon de connaître les positions des gammes et leurs applications. Cependant, jouer une gamme dans un solo de guitare peut avoir une sonorité scolaire. Les techniques suivantes vous permettront de mieux comprendre les différentes façons d'aborder les positions de gammes.

Par 1

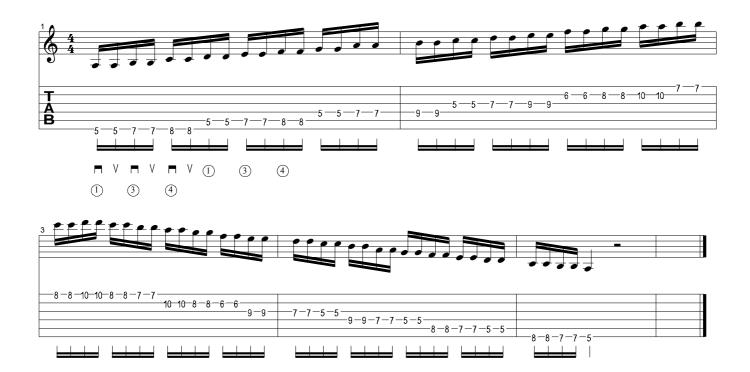
Jouez trois notes puis revenez sur l'avant-dernière note, et ainsi de suite. Veillez à utiliser le bon doigté, indiqué sous la partition.

Par 2

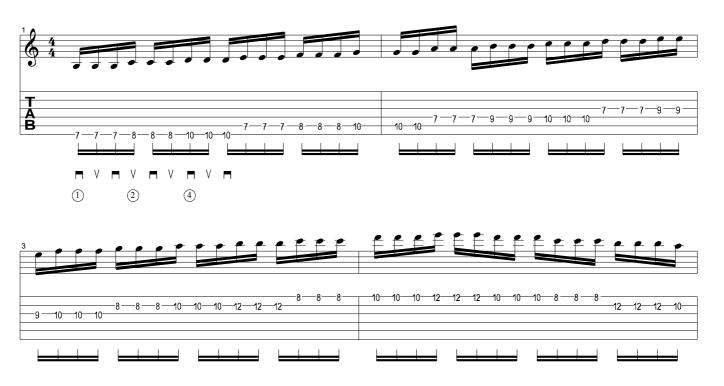
Cette technique est similaire à la précédente, mais cette fois-ci, il faut revenir deux notes avant la dernière, et ainsi de suite.

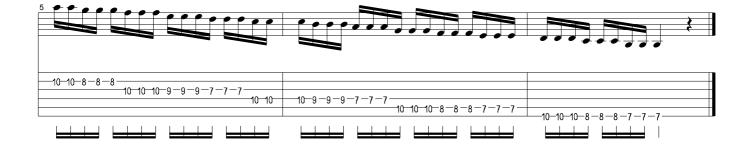
Doubling

Chaque note de cet exercice est jouée deux fois. Cette technique permet un développement de la technique d'aller-retour au médiator. Étouffez légèrement avec l'extérieur de la main droite.

Tripling

Cet exercice est similaire au précédent, mais cette fois-ci les notes sont répétées trois fois.

Arpèges main droite

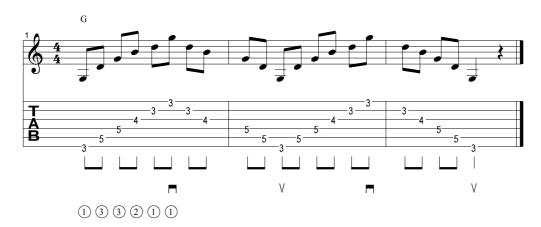
Les techniques de la main droite sont nombreuses. lci nous allons aborder la technique des arpèges joués au médiator.

Arpège 1

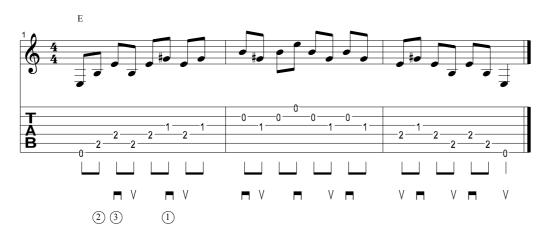
Cet accord est un Am. Prenez la position de l'accord, puis jouez les notes les unes après les autres, en aller-retour main droite. Cet aller-retour ne se joue qu'avec le poignet et non l'avant-bras. En changeant de corde, vous devez baisser légèrement le bras droit.

Arpège 2

Cette fois-ci, posez l'accord de G, puis laissez le médiator descendre les cordes. Il est très important de ne pas donner de grands coups de médiator. Une fois la note jouée, le médiator doit tomber sur la suivante, dans un même geste. Le retour est identique, mais la technique est inversée.

Arpège 3

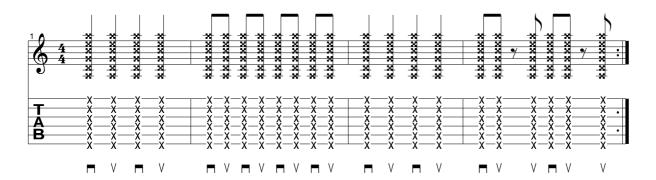

Ici, l'accord E se joue par mini arpèges successifs, sur trois cordes. Les coups de médiator doivent être discrets. Le poignet doit bouger le moins possible.

Balayages

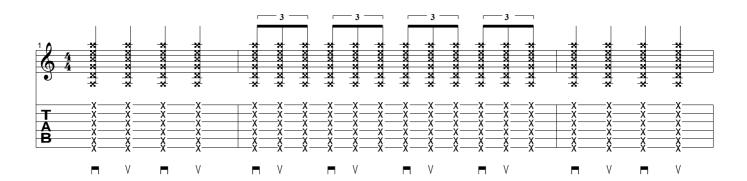
L'accompagnement à la guitare folk est très utilisé de nos jours pour les chansons. Il est très prisé des guitaristes débutants et moyens. Suivez bien les instructions et les coups de médiator indiqués sous la partition. Le balayage se joue avec un balancement du coude, le poignet doit rester fixe.

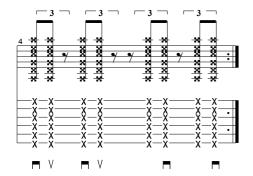
Balayage 1

Posez la main gauche sur les cordes de façon à les étouffer. Nous allons travailler sur des noires et des croches. A la quatrième mesure, certaines croches sont remplacées par leurs silences équivalents: les demi-soupirs.

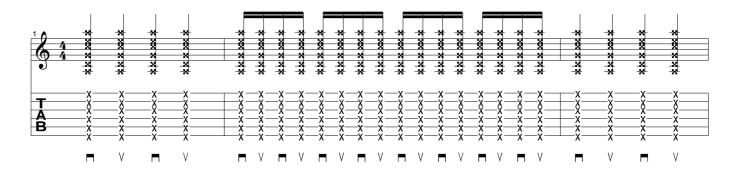
Balayage 2

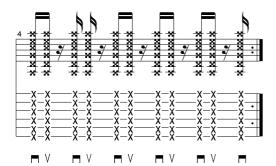

Le contenu de l'exercice est identique au précédent, mais cette fois-ci, les rythmes utilisés sont la noire et le triolet.

Balayage 3

Le contenu de l'exercice est identique aux précédents, mais cette fois-ci, les rythmes utilisés sont la noire et la double-croche.

Annexes

Lexique

A

Acajou : bois tropical utilisé lors de la fabrication de manches et de caisses pour les guitares classiques, folks et électriques.

Accastillage : ensemble des parties métalliques d'une guitare (mécaniques, chevalet, vibrato, boutons, etc.).

Accord: ensemble d'au moins trois notes jouées en même temps.

Action : écart entre les cordes et la touche du manche.

Archtop: guitare jazz à table voûtée.

Arpège : accord dont les notes sont jouées les unes après les autres, en les laissant résonner.

B

Bande passante : spectre sonore d'un instrument.

Barrage : ensemble de barres collées à l'intérieur de la caisse pour la renforcer.

Barrage en éventail : barrage standard pour les guitares classiques.

Barrage en X : barrage standard pour les guitares folks.

Barre de renfort : tige métallique insérée dans le manche permettant le réglage de sa courbure.

Barrette (ou frette): barrette de métal insérée dans la touche délimitant les cases.

Bigsby: système de vibrato volumineux fixé sur les guitares de type jazz, blues ou rockabilly.

Blindage: protection en aluminium située dans les cavités de la guitare destinée à limiter les parasitages (radio, néons, etc.).

Bubinga: bois dur gabonais de couleur rosée dont les veines sont violacées.

C

Caisse : corps de la guitare acoustique.

Capteur : désigne tout type de micro, qu'il soit magnétique, dynamique, de contact, piézoélectrique ou électrostatique.

Capteur Piézo : capteur utilisé pour l'amplification des guitares acoustiques.

Cèdre : bois d'Amérique du Nord, de couleur brun clair à foncé, utilisé pour la fabrication des tables d'harmonie.

Cédro : bois très tendre, léger et stable, utilisé pour la fabrication des manches.

Charango: instrument traditionnel d'Amérique du Sud dont la caisse était à l'origine constituée d'un corps de tatou.

Chevalet: pièce où reposent les cordes et qui transmet leurs vibrations à la caisse.

Cheville : petite pièce conique servant à bloquer les cordes sur le chevalet des guitares acoustiques (folk).

Classique: guitare d'origine espagnole à cordes en nylon.

Cordes Nylon : remplacent les cordes en boyau anciennement utilisées.

Corps massif : corps plein des guitares électriques.

Crunch: altération du signal, produisant une légère distorsion.

D

Demi-caisse : guitare dont la caisse est évidée, et dont l'épaisseur est la moitié d'une guitare acoustique standard.

Diapason: longueur de la corde vibrante.

Dobro, National : les premières marques à avoir proposé des guitares à corps métalliques et résonateur en métal.

Dopyera: les frères Dopyera furent les fondateurs dans les années 20 des guitares à résonateurs (résophoniques) National.

Dreadnought: forme de corps de guitare acoustique, semblable à une poire.

Ε

Ébène: bois tropical dur de couleur noire, utilisé pour la fabrication de touches et chevalets.

Échancrure (*Cutaway*): découpe faite dans le corps de la guitare afin d'obtenir un meilleur accès aux cases aiguës.

Éclisses: côtés de la caisse.

Électroacoustique : guitare acoustique dotée d'un système de capteurs.

Électronique : ensemble des micros, capteurs, préamplificateurs, correcteurs, câblages et connecteurs installés sur une guitare. Se dit active lorsque le signal passe par un préamplificateur intégré, passive dans tous les autres cas.

Épicéa: bois de teinte claire utilisé pour la fabrication des tables pour les guitares acoustiques.

Érable : bois blanc utilisé pour la conception de manches et de caisses, dont certains arbres possèdent des malformations, recherchés pour la beauté et la rareté de leur veinage, qui peut être ondé, moutonné ou moucheté.

F

Fileterie (filet) : fine bande de bois, de nacre ou de plastique bordant la caisse, et parfois le manche.

Flamenca: guitare espagnole (table en épicéa et corps en cyprès), utilisée par les guitaristes flamencos.

Flat top: guitare folk.

Floyd Rose: système de vibrato à deux couteaux, comportant des vis de blocages sur le cordier et le sillet, permettant de descendre et monter des notes sur des écarts très importants, maintenant malgré tout un accordage (presque) parfait.

Folk: guitare acoustique à cordes métalliques.

Fond : partie arrière de la caisse d'une guitare.

Frette: barrette de métal insérée dans la touche et délimitant les cases.

Fretless: quitare ou basse dont la touche est dépourvue de barrettes, à la manière du violon.

Fretter: installer ou remplacer les frettes (ou barrettes) sur la touche.
G
Guitare acoustique : guitare à caisse creuse dépourvue d'électronique.
Guitare à mémoire : guitare bénéficiant d'un système électronique à microprocesseur permettant de mémoriser les réglages de volume et de tonalité.
Guitare baroque : guitare de petite taille pourvue d'une rosace ouvragée « en dentelle » et d'une décoration souvent très riche (XVII ^e et XVIII ^e siècle français).
Guitare romantique : guitare de petite taille fabriquée dès la fin du XVIII ^e siècle.
H
Humbucking: micro à double bobinage inventé par les ingénieurs Gibson, qui permet de supprimer le bruit de fond.
Incrustation : technique de marqueterie qui consiste à incruster des motifs décoratifs sur le manche, la rosace ou la tête de l'instrument.
J
Jumbo : guitare folk de grande taille aux formes arrondies.
L

Larsen: parasite sonore provoquant un sifflement.

Legato: technique consistant à donner une seule attaque par corde, et à jouer chaque liaison en *pull-off* ou *hammer-on*.

Long neck: guitare ou banjo à long diapason.

Luth : l'un des ancêtres de la guitare, utilisé au XVIe et XVIIe siècle.

Manche conducteur : manche traversant entièrement le corps de la guitare.

Matériau composite : résine (naturelle ou synthétique) emprisonnant et maintenant des fibres (de verre ou de carbone) libres ou tissées.

Mécaniques : clefs fixées sur la tête servant à accrocher les cordes et à régler leur tension.

Micro magnétique : constitué d'au moins un bobinage et de pièces aimantées, ce micro produit un signal électrique lorsque la corde se déplace dans son champ magnétique.

MIDI: norme internationale, conçue dans les années 80, permettant de relier et de faire communiquer plusieurs appareils entre eux.

Mirecourt : école de lutherie française située dans les Vosges.

Mode: gamme spécifique, aux tonalités uniques et évocatrices.

Ouïes : ouvertures en forme de 'f' caractérisant les guitares de jazz, directement inspirées des instruments du quatuor, et permettant au son de sortir de la caisse.

P

Palissandre: des Indes ou du Brésil (Rio), bois dur de teinte brun foncé utilisé principalement pour la confection des caisses des guitares acoustiques, la touche et le chevalet.

Pan coupé : échancrure de la caisse permettant un meilleur accès aux notes aiguës.

Pickguard: plaque de protection évitant les rayures de la table.

Piézo : capteur placé généralement sous le chevalet d'une guitare électro-acoustique, permettant de capter le son.

Pontet : pièce métallique fixée au chevalet, servant de point de passage de la corde.

Potentiomètre: communément appelé « potard », le potentiomètre est un bouton rotatif qui permet de faire varier une valeur. On trouve des potentiomètres sur les instruments (volume, tonalité, etc.), mais aussi sur les effets (profondeur, durée, etc.) et les amplis.

Préampli : le préamplificateur accommode le signal d'un capteur/micro (adaptation et

correction), avant que celui-ci ne soit traité par l'amplificateur.

R

Repère: incrustation de la touche, et/ou le bord du manche, servant de repère visuel.

Résonateur : cône métallique faisant office d'amplificateur acoustique sur les guitares de type Dobro ou National.

Riff: motif rythmique représentatif d'une chanson.

Rosace : trou, généralement circulaire, dans la table de la guitare, permettant au son de l'instrument de sortir de la caisse.

S

Sélecteur : dispositif, présent sur la table de la guitare, permettant de sélectionner le micro ou la combinaison de micro dont le son sera envoyé vers l'ampli.

Sillet de chevalet : barrette, généralement en os, insérée dans le chevalet, sur laquelle reposent les cordes et délimitant le diapason.

Sillet de tête : pièce fine, généralement en os, plastique ou métal, espaçant les cordes régulièrement, et délimitant le diapason.

Solid body: voir Corps massif.

String bender: dispositif installé sur certaines guitares électriques permettant deux accordages différents d'une même corde.

Sunburst (dégradé) : couleur dégradée de vernis, en général du jaune au brun.

Sustain: tenue du son dans le temps.

Sweeping: technique où le médiator n'attaque qu'une note par corde. La main droite peut ainsi se déplacer rapidement, « balayant » le manche.

Т

Table d'harmonie : partie supérieure de la caisse.

Talon : partie inférieure du manche, le joignant à la caisse.

Tapping: technique consistant à alterner *pull-off* et *hammer-on* en tapant sur les notes du

manche de la guitare avec la main droite.

Tête (cheviller): partie supérieure du manche où se fixent les mécaniques.

Tige de vibrato : levier en métal, inséré sur le côté du chevalet, utilisé pour actionner un bloc vibrato.

Timbre: sonorité propre à chaque instrument.

Touche : pièce de bois, généralement d'ébène ou palissandre, qui accueille les frettes.

Trois-quarts, piccolo, ténor : guitares dont les dimensions sont généralement diminuées.

Vernis au pistolet : vernis moderne appliqué au pistolet.

Vernis au tampon : vernis à l'alcool, nécessitant de multiples passages d'un tampon imbibé d'un mélange de gommes-laques et d'alcool.

Vintage: ancien instrument, souvent rare et recherché.

Laurent Gleizes

Musicien et designer professionnel www.laurentgleizes.com

Franck Lopez

Musicien professionnel www.francklopez.net