

OPTIMISER L'APPRENTISSAGE DE LA GUITARE POPULAIRE (BLUES, JAZZ, ROCK, ETC.)

Stratégies et exercices pour mieux apprendre
et éviter de perdre du temps

PAR SYLVAIN ST-ONGE

Optimiser l'apprentissage de la guitare populaire (Blues, Jazz, Rock, etc.)

Stratégies et exercices pour mieux
apprendre et éviter de perdre du temps

Par Sylvain St-Onge

Tous droits réservés. © 2019 La reproduction non autorisée de cette publication est interdite par la loi fédérale et est passible de poursuites pénales.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	4
À propos de l'auteur	6
Remerciements	6

Partie 1

Les cinq caractéristiques fondamentales du travail instrumental efficace

1. Le travail instrumental délibéré	8
2. Les objectifs	12
Les divers types d'objectifs	13
Qu'est-ce qu'un bon objectif d'apprentissage immédiat ?	14
Objectifs immédiats	17
3. Les stratégies d'apprentissage	23
Les trois phases du travail instrumental efficace	23
Visualiser versus jouer - la combinaison de ces deux concepts	24
Travailler un passage spécifique	26
4. L'image globale d'une pièce en apprentissage	30
L'écoute de versions	30
La mémorisation des accords	32
5. Autoévaluation	36
Fiche d'évaluation à remplir après la séance	36
Enregistrement et analyse des séances	38

Partie 2

Les exercices

Exercices	41
La guitare pour les plus débutants	41
Technique	42
Connaissance du manche	49
Lecture à vue	50
Articulations	51
Écoute et transcription	52
Cycle des quintes	53
Arpèges	54
Gammes et modes	56
Suites courantes d'accords en jazz	65
Intervalles	68
Harmonie : accompagnement, accords et «voicings »	70
Walking bass	81
Conclusion	84
Bibliographie	85

INTRODUCTION

Le parcours et les apprentissages de chaque musicien imposent une grande détermination, des cibles claires et une rigueur accrue afin de toujours progresser. Pour ce faire, tout musicien doit continuellement se questionner sur la façon dont il investit ses heures de travail instrumental. Sans une telle approche, il risque d'assimiler par inadvertance de mauvaises habitudes qui lui seront difficiles à corriger et qui pourront même le démotiver. Ainsi, pour donner suite à la lecture d'ouvrages scientifiques et non scientifiques au sujet de la performance ainsi qu'à la lumière de nombreux témoignages d'experts et musiciens professionnels au sujet de l'apprentissage, j'ai décidé d'écrire une méthode exposant différents concepts qui permettent d'optimiser les séances de travail instrumental. Je présente en complément plusieurs exercices que je considère comme incontournables pour l'apprentissage de la guitare populaire.

À qui s'adresse cette méthode ?

1. À ceux qui ont l'impression de mettre beaucoup d'heures à répéter, mais qui ne sentent pas que leurs progrès sont équivalents à leurs efforts ;
2. Aux amateurs de guitare qui souhaitent approfondir leur connaissance et qui souhaitent restructurer leur travail instrumental afin de le rendre plus efficace tout en ayant des concepts à travailler ;
3. À ceux qui visent le niveau collégial et universitaire et qui souhaite s'y préparer ;
4. Aux musiciens plus expérimentés qui souhaitent réfléchir à leur manière d'aborder le travail instrumental afin de voir s'il serait possible de l'optimiser davantage ;
5. Aux enseignants qui cherchent de nouvelles manières d'aider leurs élèves à cheminer ;
6. À tous les curieux et passionnés de guitare qui désirent optimiser leur travail instrumental.

Sur le marché, on retrouve une grande quantité de méthodes de guitare présentant une panoplie d'exercices à travailler. Toutefois, rares sont les ouvrages dans lesquels on explique comment aborder et intégrer efficacement ces exercices à une routine de travail instrumental. Cette méthode propose non seulement plusieurs exercices, mais a aussi pour but d'éclairer les musiciens sur leur démarche d'apprentissage. Ainsi, il ne s'agit pas d'une méthode progressive où il faut maîtriser un exercice avant de passer au suivant. Je vous propose donc d'en faire une lecture complète en identifiant les éléments qui se prêtent le mieux à votre contexte actuel. Au besoin, vous pourrez y revenir ultérieurement et saisir d'autres éléments tout au long de votre cheminement.

Les titres des cinq premiers chapitres ont été inspirés du livre « Musical excellence : strategies and techniques to enhance performance » de Aaron Williamon. Dans l'un des ouvrages présentés, on expose les cinq caractéristiques fondamentales d'un travail instrumental efficace, soit le travail délibéré, les objectifs, les stratégies d'apprentissage, l'image globale d'une pièce en apprentissage et l'auto-évaluation. Je trouvais intéressant de baser mes recherches sur ces différents thèmes en les orientant sur l'apprentissage de la musique populaire. De plus, la recherche documentaire à la base de cette première partie a été grandement facilitée par ma participation au cours « Optimisation des prestations » offert par Josiane Bissonnette et Mathieu Boucher à la Faculté de musique de l'Université Laval.

« Il n'y a que dans le dictionnaire que le mot réussite vient avant travail »

Pierre Fornerod

La restructuration du travail instrumental nécessite un réel effort d'investissement. Une bouchée à la fois, on vise à demeurer patient, curieux et optimiste. En ayant de bonnes stratégies pour apprendre et un plan de travail clair, il est plus facile d'être motivé dans ses démarches d'apprentissage. Cela dit, contrairement à ce qui est parfois véhiculé par certaines méthodes « miracle », il n'existe malheureusement pas de recette magique ou de méthode absolue qui offre des raccourcis d'apprentissage. Cependant, à travers l'étude des disciplines de performance, autant en sport qu'en art, on peut déceler certains concepts de base qui encouragent un travail intelligent et organisé. J'ai le plaisir de partager le résultat de mes recherches avec vous en espérant grandement que vous en retirerez un maximum de bénéfices. Aussi, le contenu est axé sur l'apprentissage de la guitare, mais ces principes peuvent quand même être adaptés assez facilement aux autres instruments.

Bonne lecture !

LES DIVERS TYPES D'OBJECTIFS

Objectifs absolus :

Les objectifs absolus sont ceux qui correspondent à vos rêves ou à vos désirs profonds. Ce type d'objectifs ne reposent sur aucune limite et n'exige pas de savoir comment atteindre ces objectifs pour les formuler. L'idée est plutôt d'avoir des objectifs à très long terme, sans considérer les efforts ni la démarche nécessaire pour y arriver.

Ex. : Faire une tournée de spectacle à travers le monde; jouer comme guitariste dans un groupe célèbre; avoir des chansons qui tournent à la radio; être appelé fréquemment pour des contrats de musique; être enseignant à l'université, etc.

Objectifs à long terme :

Les objectifs à long terme sont ceux que le musicien souhaite accomplir à l'intérieur de cinq ans. Sans nécessairement connaître toutes les étapes pour les atteindre, ils sont plus réalisables et plus près de sa réalité immédiate que les objectifs absolus.

Ex. : Enregistrer un album de compositions; se former un groupe; apprendre à lire la musique; être en mesure d'improviser sur nombreuses structures harmoniques; avoir un vaste répertoire; avoir une meilleure gestion du stress lors des performances, etc.

Objectifs à court terme :

Les objectifs à court terme sont les actions concrètes que le musicien doit entreprendre pour réaliser ses objectifs à long terme. Ces objectifs seront réalisés dans un avenir rapproché, mais ils ne sont pas encore fixés à l'horaire, contrairement aux objectifs immédiats.

Ex. : Dans le but d'enregistrer un album, nous commençons par composer une pièce. Pour développer son répertoire, nous pouvons prévoir une liste de pièces à apprendre. Pour mieux gérer le stress en situation de performance, il est possible de se renseigner sur les causes de l'anxiété de performance. Pour apprendre la lecture à vue, nous pouvons nous acheter un livre avec des exercices de lecture. Pour apprendre à mieux improviser, il est possible de travailler sur des concepts d'improvisation tels que les arpèges, les modes, les approches chromatiques, les accords de substitution, etc.

Objectifs immédiats :

Les objectifs immédiats sont ceux que le musicien choisit d'atteindre durant ses séances de travail pour progresser efficacement et pour atteindre ses objectifs à court terme. Tout comme les athlètes qui suivent un programme d'entraînement précis, le musicien doit, lui aussi, avoir en main l'ordre du jour de sa séance de travail instrumental avant même de la commencer. S'il s'installe pour travailler sans trop savoir sur quoi il doit mettre son énergie, il y a de fortes chances qu'il soit moins motivé et que sa concentration ne soit pas optimale. C'est pourquoi les objectifs immédiats sont hyper importants pour maximiser l'efficacité. Ils doivent être réfléchis à l'avance et révisés au besoin durant la séance de travail. Nous y reviendrons plus loin à l'aide d'exemples précis.

JOUR 3 :

SÉANCE 1	DURÉE	OBJECTIFS	STRATÉGIES
SÉANCE 2	DURÉE	OBJECTIFS	STRATÉGIES

JOUR 4 :

SÉANCE 1	DURÉE	OBJECTIFS	STRATÉGIES
SÉANCE 2	DURÉE	OBJECTIFS	STRATÉGIES

JOUR 5 :

SÉANCE 1	DURÉE	OBJECTIFS	STRATÉGIES
SÉANCE 2	DURÉE	OBJECTIFS	STRATÉGIES

5. AUTOÉVALUATION

L'autoévaluation est un vecteur de progrès indispensable : « *Self-assessment is meant to give students an opportunity to take control over their learning by having them assess gaps in their own understanding and skills, and then use what they learn about their strengths and weaknesses as feedback for closing those gaps* » (Valle, Andrade, Palma et Hefferen, 2016). Ainsi, si vous souhaitez devenir le « maître du monde » ou tout simplement optimiser vos apprentissages, vous devez prendre le contrôle de votre apprentissage en vous auto-enseignant. Personne ne sait aussi bien que vous ce que vous voulez devenir. Bien qu'il soit essentiel d'être évalué et supervisé régulièrement par une source externe (un enseignant, des collègues, etc.) pour encadrer votre apprentissage, le nombre d'heures consacré à ces rencontres supervisées est largement inférieur au temps consacré à votre travail individuel et autonome. Or, si entre ces rétroactions supervisées, vos heures de répétition sont inefficaces, vous risquez de perdre de la motivation et créer un désintérêt envers votre apprentissage instrumental, car vos progrès ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Pour éviter cela, voici quelques façons d'intégrer l'autoévaluation à votre routine de travail.

FICHE D'ÉVALUATION À REMPLIR APRÈS LA SÉANCE

L'idée est d'évaluer rapidement les différents aspects mis en pratique afin de prendre conscience de ce qui mériterait plus d'attention lors des séances subséquentes.

Évaluez chacun des aspects sur une échelle de 1 à 10.

Aspects/jours	L	M	M	J	V	S	D
1. Satisfaction globale							
2. Précision technique							
3. Créativité							
4. Sens de l'organisation							
5. Niveau de concentration							
6. Niveau d'énergie							
7. Amélioration globale							
8. Nombre d'essais réussis							
9. Précision rythmique							
10. Intonation							
11. Attitude positive							
Durée de la séance							
Total des points :							

EXERCICES

Maintenant que vous avez plusieurs stratégies à expérimenter et une vision plus claire de ce que représente le travail instrumental efficace, ce chapitre est constitué de nombreux exercices que vous pouvez inclure ou non dans vos séances de travail. Certains exercices sont pour les plus débutants et d'autres, réservés aux plus avancés. Ils visent à explorer divers aspects. Vous serez donc initié à plusieurs grands thèmes que vous pourrez approfondir éventuellement à travers d'autres ressources. Il ne s'agit évidemment pas d'un recueil exhaustif de tous les exercices qui peuvent être travaillés sous chacun des thèmes abordés. L'idée est de vous proposer du contenu à appliquer aux concepts présentés précédemment. Prenez ce qui vous plait et complétez avec les exercices de votre enseignant ou encore avec les différentes méthodes disponibles sur le marché.

- Mise en garde -

Plusieurs exercices nécessitent des connaissances approfondies. Ne vous en faites pas et prenez ce qui vous convient en complétant avec des ouvrages secondaires adaptés à votre niveau.

LA GUITARE POUR LES PLUS DÉBUTANTS

Afin de débiter sur de bonnes bases, je vous encourage fortement à vous trouver un enseignant. Je n'entrerai pas énormément dans les détails concernant cette matière, mais je vous suggère toutefois quelques livres que je trouve intéressants. De plus, je cite certains éléments sur lesquels vous pourrez porter une attention particulière. Ainsi, il sera plus évident de faire vos recherches en ayant les bons termes. Vous pourrez ensuite faire votre plan de travail à partir de ce contenu et vous aurez les outils pour optimiser votre apprentissage.

Livre pour débiter la guitare

En français : *Méthode de guitare* de Hal Leonard, *Méthode de guitare complète* de Marko Leclerc et Hugues Pomerleau, etc.

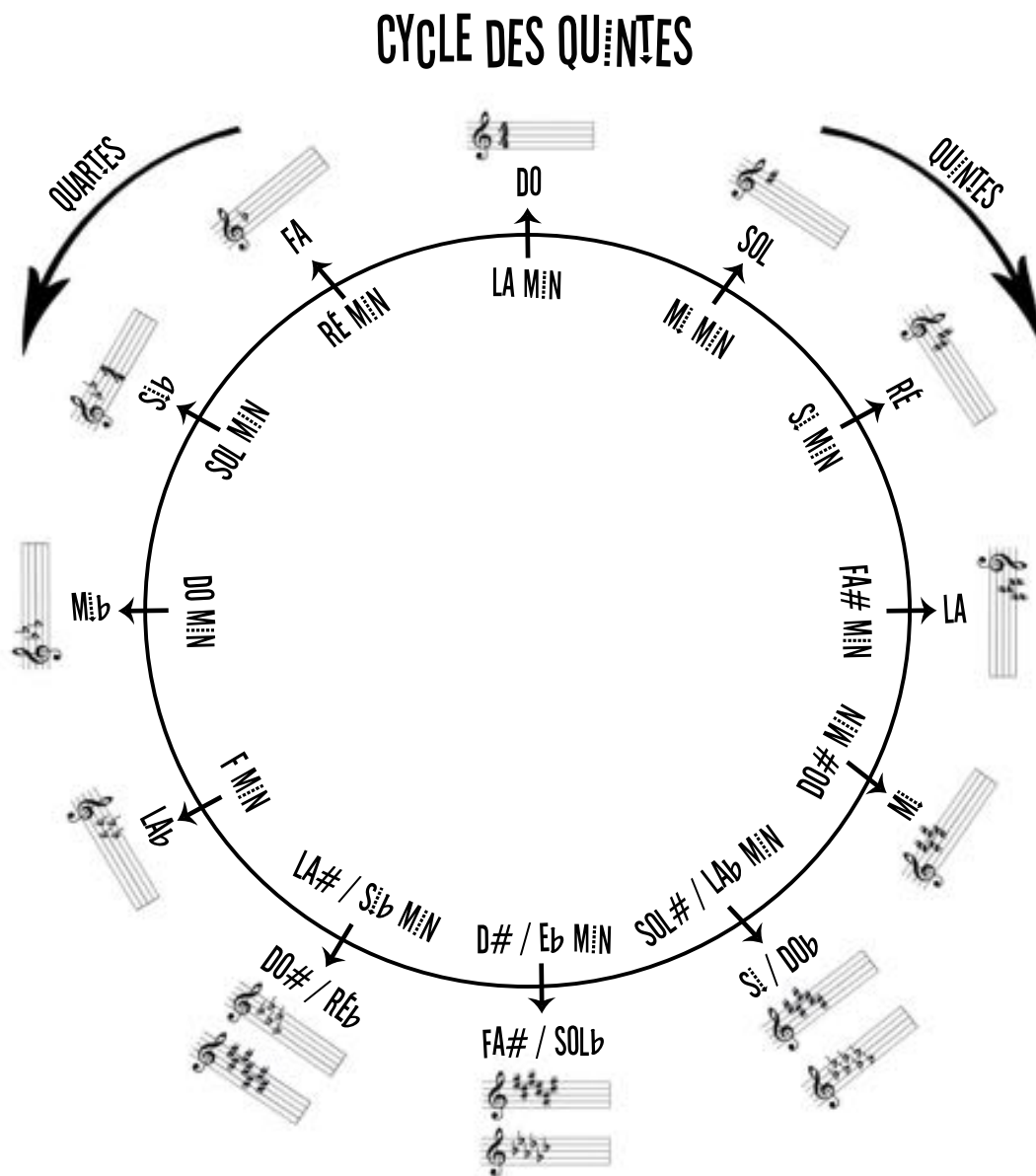
En anglais : *Gibson's Learn & Master Guitar* de Steve Krenz, *Berklee Basic Guitar* de William Leavitt, etc.

Sujets à aborder

- Les parties de la guitare, la posture et comment tenir la guitare ;
- Comment accorder la guitare ;
- La notation musicale : les éléments de base pour savoir lire et écrire la musique ;
- Jouer avec les doigts et jouer avec le plectre ;
- Les accords en position ouverte, les accords barrés et les « Power Chords » ;
- Les rythmiques d'accompagnement ;
- Différentes techniques : le « Fingerpicking », les liés, « Bending », « picking », etc. ;
- Les notes en première position et le nom des notes en anglais (ABCDEFG) ;
- Quelques gammes, telles que Do majeur, Sol majeur, La mineur et Mi mineur ;

CYCLE DES QUINTES

Étant donné que l'harmonie est très souvent basée sur un mouvement de quarte ou de quinte, il est très avantageux de travailler différents concepts en les transposant dans le cycle des quintes. Ce cycle nous permet aussi de mémoriser les tonalités. Voici l'illustration :

À des fins pratiques, ce graphique peut être utilisé de plusieurs façons. Voici quelques suggestions :

1. Jouer les gammes sans changer de position (en cinquième, en huitième position, etc.) en passant d'une tonalité à l'autre, dans le sens horaire ou antihoraire du cycle ;
2. Jouer des lignes mélodiques (*Licks*) en les transposant d'une tonalité à l'autre ;
3. Travailler différents *voicings* d'accords en les transposant dans le cycle ;
4. Mémoriser les altérations en lien avec chaque tonalité ;
5. Toutes autres idées ou concepts que vous souhaiteriez intégrer à votre jeu instrumental.

GAMMES ET MODES

Dans l'apprentissage de la guitare, il est indispensable d'avoir une bonne connaissance des familles de gammes et de modes. Puisque tous les grands interprètes en font couramment usage depuis très longtemps, les différentes sonorités générées par leur utilisation font partie intégrante du vocabulaire de guitare.

La gamme est représentée par une succession de notes formant une échelle de plusieurs sons différents (cinq, six, sept, huit, etc.). Il est possible de former un nombre quasi illimité de gammes, mais à des fins pratiques, nous nous concentrerons uniquement sur les principales gammes, soit la gamme pentatonique, la gamme majeure, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique. Vous pourrez quand même faire vos propres recherches si vous souhaitez approfondir davantage le sujet.

Les modes font référence aux différentes échelles de notes que vous pouvez former à partir d'une gamme. Par exemple, si vous prenez la gamme de *Do*, laquelle contient les notes « *DO RÉ MI FA SOL LA SI* », vous pouvez générer sept autres modes à partir de chacun des degrés de cette gamme. Bref, vous auriez : « *RÉ MI FA SOL LA SI DO* », « *MI FA SOL LA SI DO RÉ* », etc. Nous y reviendrons.

LA GAMME PENTATONIQUE :

Nous débutons ce thème en abordant la gamme pentatonique, une gamme de cinq notes qui est grandement utilisée en raison de sa simplicité et de sa sonorité très facile d'approche. Voici la gamme pentatonique illustrée sur un manche de guitare, ainsi que les différents modes qui peuvent être générés à partir de cette même gamme.

LES CINQ BOÎTES PENTATONIQUES

The diagram illustrates the five pentatonic boxes on a guitar fretboard. The top part shows a full fretboard with notes for boxes 1 through 5. Below are five smaller diagrams, each representing a box with its major and minor scale fingerings.

BOÎTE 1	BOÎTE 2	BOÎTE 3	BOÎTE 4	BOÎTE 5
MAJEUR PENTATONIQUE				MINEUR PENTATONIQUE
MAJ : 1 2 3 5 6	2 3 5 6 1	3 5 6 1 2	5 6 1 2 3	6 1 2 3 5
MIN : b3 4 5 b7 1	4 5 b7 1 b3	5 b7 1 b3 4	b7 1 b3 4 5	1 b3 4 5 b7

CONCLUSION

Bien que l'apprentissage de la guitare couvre une infinité d'autres sujets, j'ai néanmoins choisi de me limiter qu'à ceux présentés dans ce document, en espérant que vous en retirerez des bénéfices. À la base de ce projet, mon objectif était de me renseigner sur les différentes manières d'approcher le travail instrumental et de répertorier les différents sujets incontournables sollicitant le développement des connaissances en lien avec la guitare jazz et populaire. Je ne peux prétendre d'avoir fait le tour de la question, mais je présente néanmoins de nombreux outils et pistes essentiels pour développer les habiletés guitaristiques. De plus, mes recherches m'ont permis de me questionner sur des manières efficaces de gérer mes apprentissages, et je peux témoigner que cette réflexion approfondie a eu un impact majeur dans mon développement personnel de musicien. Je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous le fruit de ces recherches et réflexions en espérant qu'elles aient autant d'incidence sur votre parcours que sur le mien, que ce soit en prévenant les mauvais plis, en évitant la perte de temps ou en générant une plus grande motivation. Il se peut que les solutions proposées ne vous conviennent pas nécessairement d'emblée. Toutefois, en vous questionnant et en les adaptant peu à peu à vos besoins et votre contexte, je suis persuadé que vous y trouverez votre compte.

Si vous avez des interrogations concernant quelques soit le sujet, je vous invite à m'écrire pour m'en faire part. Je suis très ouvert et intéressé à vous faire part de mes impressions et à discuter avec vous. Vous pouvez m'écrire à : sylvain.st.ongel@gmail.com

Je vous invite aussi à visiter mon site web où vous pourrez voir et entendre mes différents projets musicaux, suivre quelques leçons de guitare sur ma chaîne YouTube et télécharger les transcriptions de jazz que j'ai accumulés avec les années : www.sylvainstonge.com

Maintenant que tout est dit, je vous souhaite d'excellentes sessions de travail instrumental et le meilleur des succès à travers vos objectifs musicaux !

OPTIMISER L'APPRENTISSAGE DE LA GUITARE POPULAIRE (BLUES, JAZZ, ROCK, ETC.)

Sujets abordés :

- LE TRAVAIL INSTRUMENTAL DÉLIBÉRÉ
- LES OBJECTIFS DE TRAVAIL
- LES STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE
- L'IMAGE GLOBALE D'UNE PIÈCE EN APPRENTISSAGE
- L'AUTOÉVALUATION

NOMBREUX EXERCICES :

- LA GUITARE POUR LES PLUS DÉBUTANTS
- TECHNIQUE
- CONNAISSANCE DU MANCHE
- LECTURE À VUE
- ARTICULATIONS
- ÉCOUTE ET TRANSCRIPTION
- CYCLE DES QUINTES
- ARPÈGES
- GAMMES ET MODES
- SUITES D'ACCORDS COURANTES
- INTERVALLES
- HARMONIE
- WALKING BASS

