

LA GUITARE STAR

Franoise Laurent
Karine Maincent

éditions
du
ricochet

Ida Presti

Jimi Hendrix

Carlos Santana

Sarah Jarosz

Joe Pass

Gabriela (y Rodrigo)

Van Halen

Angus Young (AC/DC)

Molly Tuttle

Django Reinhardt

Paco De Lucia

Slash

Joni Mitchell

Brandi Carlile

Tribaut Garcia

John Mayer

À paraître dans la collection « Shebam ! » :

Saxo en impro
Piano Solo

Achévé d'imprimer en août 2020
sur les presses de Dimograf en Pologne
Dépôt légal octobre 2020
© Les Éditions du Ricochet, 2020

Tous droits de reproduction, de traduction
et d'adaptation réservés pour tout pays.
Loi 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse.

Soucieux de la protection de l'environnement, nous avons imprimé cet ouvrage avec des encres à base d'huiles végétales sur un papier issu de sources responsables.

UN CORPS
OVALE ET CREUX
RESSERRÉ EN SON MILIEU,
UNE OUÏE RONDE
CERNÉE D'UNE ROSACE,
UN LONG MANCHE
COIFFÉ D'UNE TÊTE
MUNIE DE CLEFS,
ET SIX CORDES...

Quel est cet instrument
de musique ?

LA GUITARE ACOUSTIQUE !

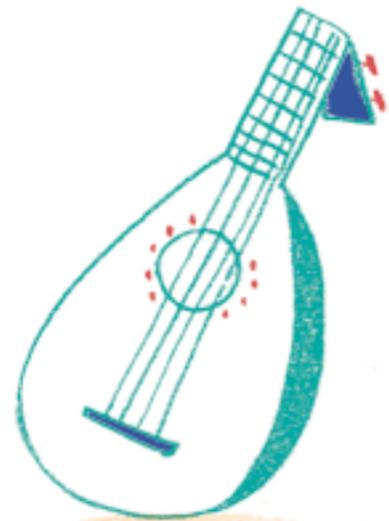
Elle fait partie de la grande famille
des instruments à cordes pincées.

Pincées?

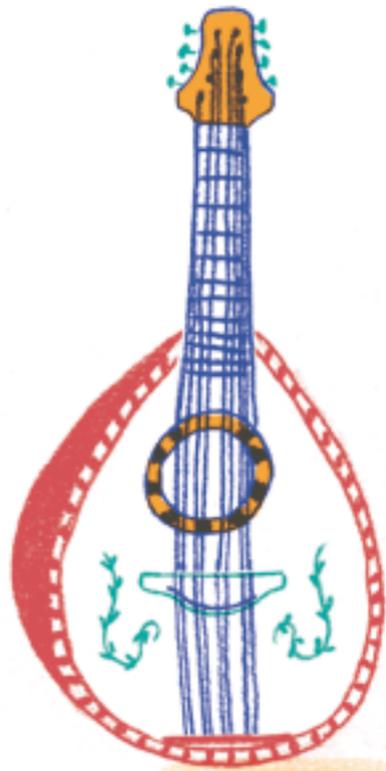
Parce qu'on les joue avec les doigts, les ongles...
ou avec un médiator!

Luth, mandoline, harpe, banjo, théorbe ou tar indien...

La guitare a de nombreux cousins.

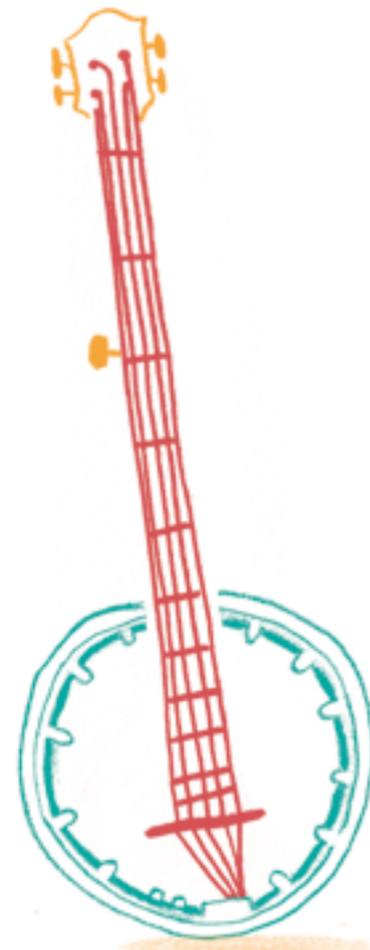
LUTH

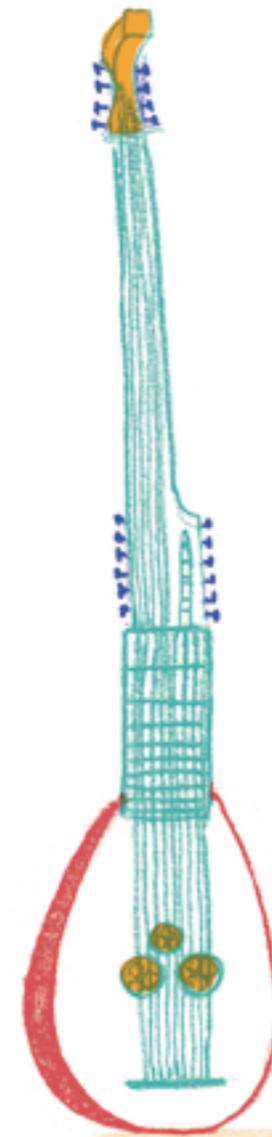
mandoline

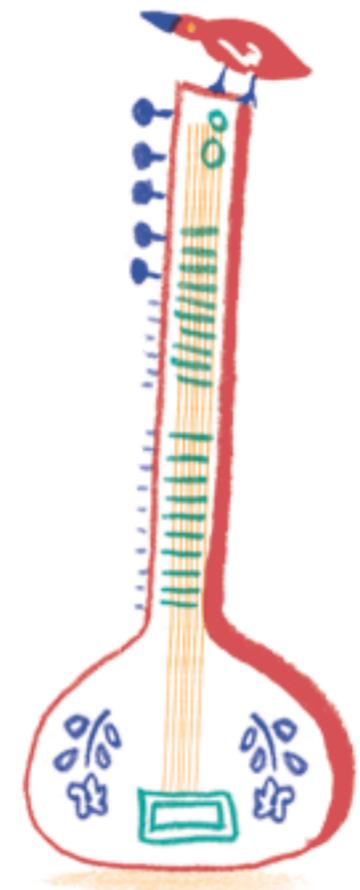
HARPE

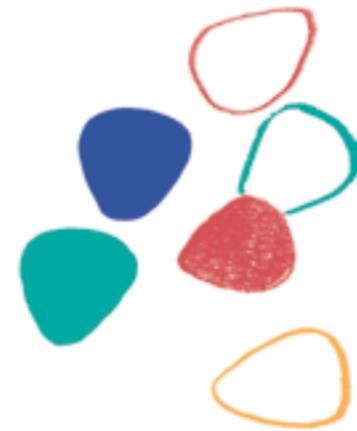
BANJO

Théorbe

• SITAR •

Ensuite, les Maures l'ont introduite en Espagne...
Elle est devenue la « vihuela », puis s'est répandue
en Italie, avant de gagner toute l'Europe...
et enfin l'Amérique, au xxe siècle.
Bienvenue à notre guitare actuelle!

sangîta

C'est en Perse qu'est apparu
son plus lointain ancêtre...
3 000 ans avant Jésus-Christ!

Le mot « guitare » provient du
sanskrit *Sangîta*, qui signifie musique,
et du persan *Târ*, qui signifie corde.
C'est donc bien la « musique des cordes »!

vihuela

chitarra battente

guitare
classique

Le son de la guitare... d'où vient-il ?
C'est simple : lorsque l'on pince un fil, un élastique
ou une corde bien tendus... Piiiing!
Ils vibrent un moment, puis retrouvent leur position initiale.

Sur la guitare, les cordes sont fixées d'un côté au mécanisme
et de l'autre au chevalet.
Paaaang! Voici une vibration!

Le chevalet la transmet à la table d'harmonie
sur laquelle il est collé. La caisse de résonance
transforme cette vibration en ondes sonores...
Et elles ressortent par l'ouïe!

Plus les cordes sont fines, plus elles vibrent rapidement...
et plus leur son est aigu!

Pourquoi?

La hauteur du son dépend du nombre de vibrations
par seconde : c'est la fréquence!

S'il y a beaucoup de vibrations, le son est haut perché,
et s'il y en a moins... il est plus grave!

Voici les six notes jouées « à vide » sur la guitare :

Et les autres notes... comment les joue-t-on?

En appuyant sur les cordes, au niveau du manche.

Ben oui! La tonalité dépend aussi de la longueur de la corde!
Quand on la raccourcit, la fréquence augmente et le son monte!

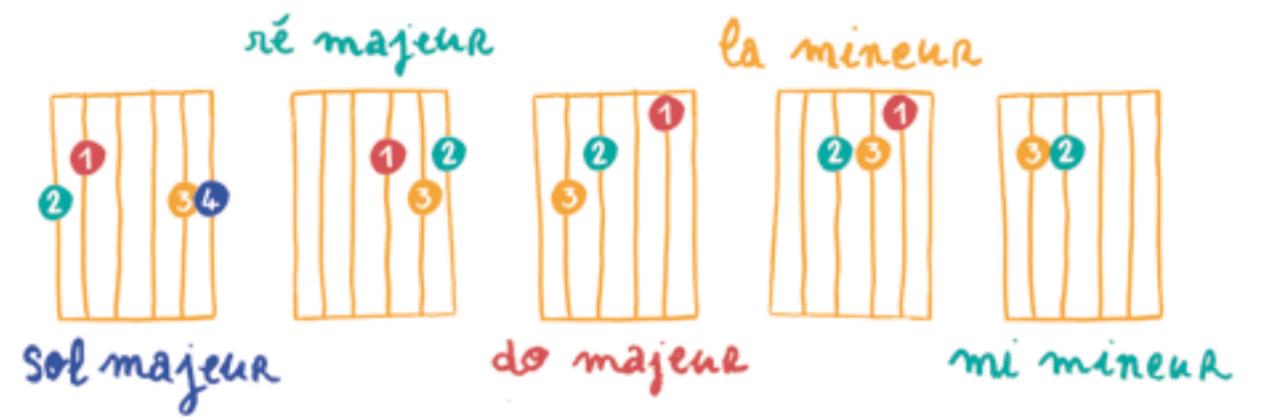

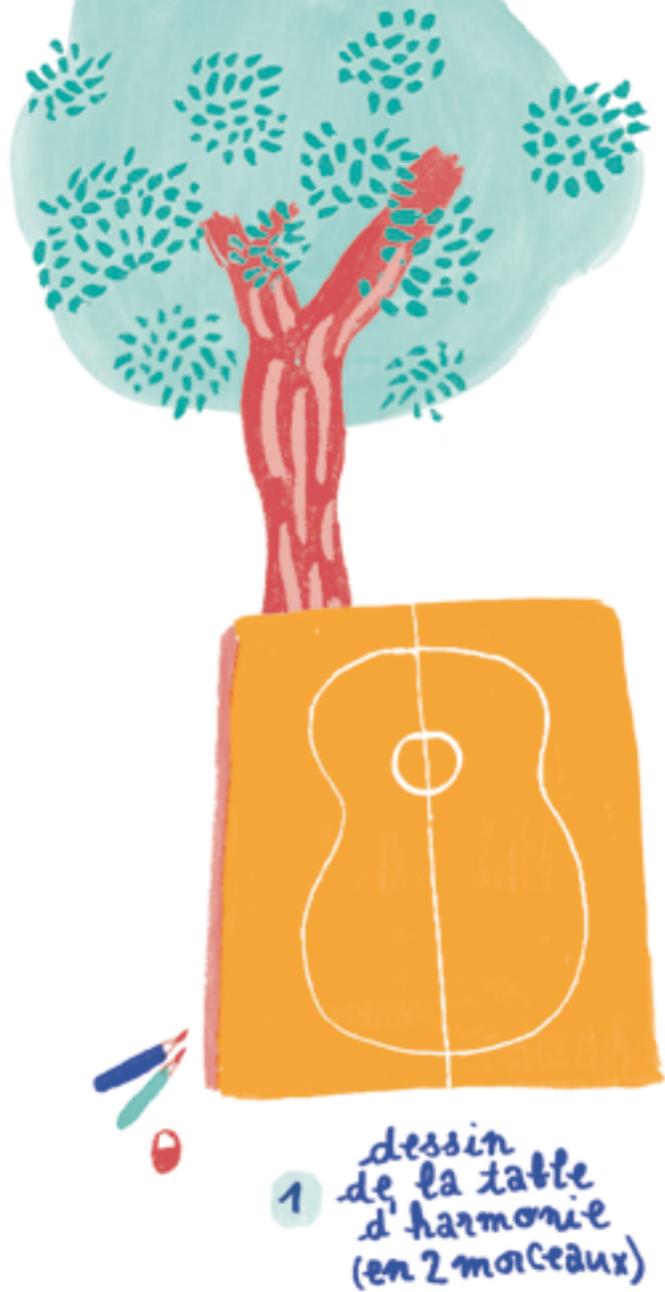
Une fine couche de bois, la touche, recouvre le manche de la guitare. Elle est divisée en 19 à 24 cases, séparées par des frettes. À chaque case... Hop! On grimpe d'un demi-ton plus haut.

Mi, fa, sol, la, si do, ré, mi...
Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol...
Euh... Une seule case entre le mi et le fa? Entre le si et le do?
Normal! Il n'y a qu'un demi-ton entre ces notes!

La guitare permet de jouer plusieurs notes en même temps : les accords!
Et parfois... ouille les oreilles!
Car toutes les notes ne fonctionnent pas ensemble!
Comment produire un son harmonieux?
En associant une note sur deux dans la gamme utilisée.

1 dessin de la table d'harmonie (en 2 morceaux)

2 table détournée

À l'origine d'une guitare acoustique, il y a toujours un arbre. C'est dans le tronc que l'on crée l'instrument! Pour cela, de nombreuses étapes sont nécessaires.

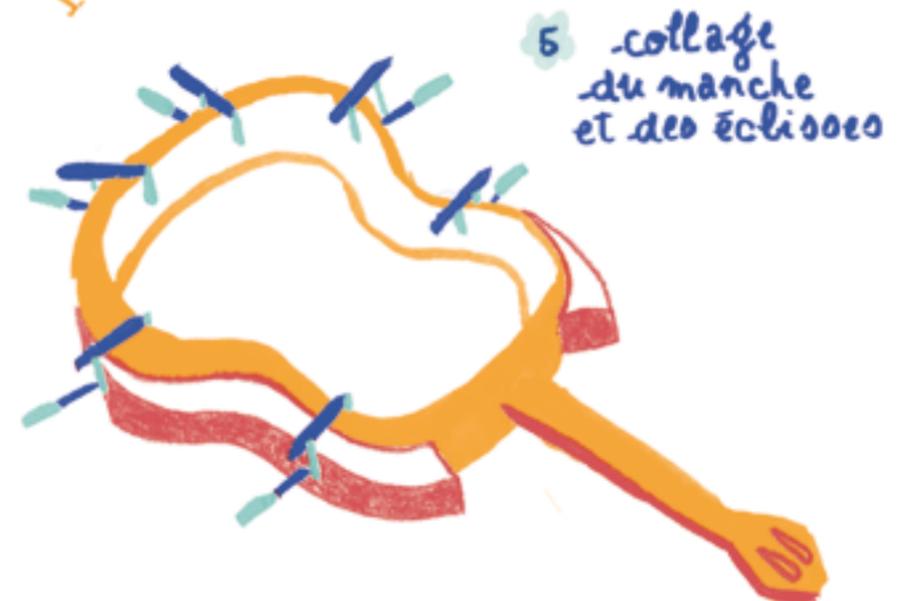

3 préparation des éclisses (les côtés)

Débiter ce tronc en tranches fines, découper la table d'harmonie, le fond, les éclisses, sculpter le manche et sa tête... Assembler et coller les différents éléments, vernir le tout... Un travail minutieux!

4 découpage du manche et de la tête

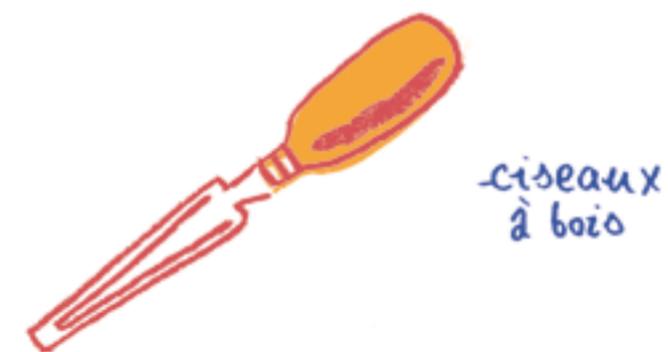
5 collage du manche et des éclisses

Fabriquer des guitares est l'œuvre d'un artisan : le luthier.
Il manie les mêmes outils que l'ébéniste, mais nombre
d'entre eux sont spécifiques à son métier.

Un bon luthier est habile de ses mains, il a l'oreille musicale
et sait jouer de l'instrument qu'il fabrique!

Son premier travail est de choisir le bois... ou plutôt les bois!

OUTILS du luthier

ciseaux
à bois

racleuse

Râpe

Rabot

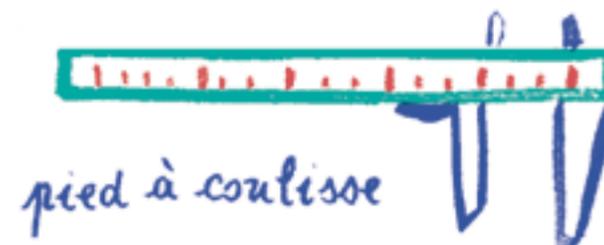
Lime

scie à bois

compas

pied à coulisse

presse de serrage

mallette
à frette

Pour la table d'harmonie, le luthier sélectionne des bois légers, dits « de résonance »... Ils vibrent bien et propagent le son rapidement.

Comment les choisir ?

Des cernes d'âge très fins, de même épaisseur, des fibres bien droites, sans aucun défaut.

Le bois doit sécher 10 ans minimum avant d'être travaillé, et il est fendu, pas scié ! Ouf ! Ça en fait, des conditions !

Pour le corps de l'instrument, c'est du bois plus dur... souvent des essences exotiques.

Le fond, les éclisses, le manche, la touche et les chevilles nécessitent aussi des bois différents.

Oh ! Ça fait plein de couleurs !

À part le bois... quoi d'autre dans une guitare?
Du laiton pour le mécanisme de tête
et du plastique ou de l'acier pour les frettes,
les sillets, les boutons de mécanisme.
Les petites pastilles blanches, incrustées dans le manche,
sont en nacre; elles marquent les repères des notes.

Quant aux cordes...
Les 3 aiguës en nylon, les 3 graves en acier!
Du nylon? À base de pétrole?
Oups... Très mauvais pour l'environnement!
Pas de panique! Là aussi, des alternatives sont envisagées :
le nylon végétal ou des boyaux d'animaux déjà abattus.

La guitare classique est le modèle le plus courant, mais pas le seul.
Une caisse imposante, 6 ou 12 cordes métalliques...
la folk donne un son claquant et puissant!
Elle convient bien au blues.

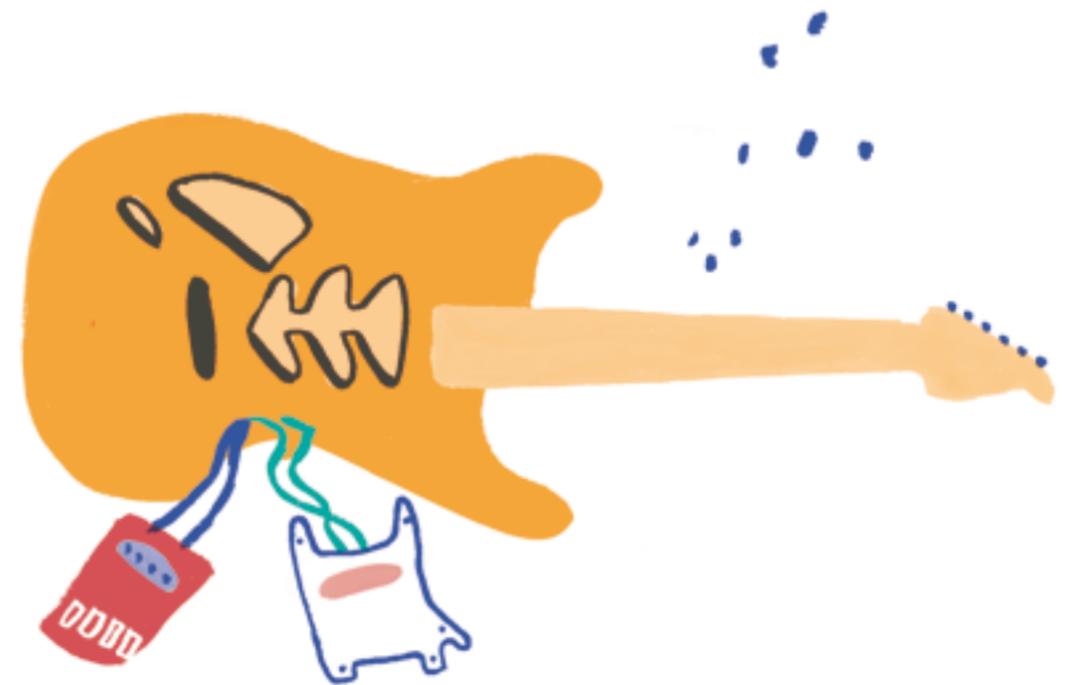
La musique flamenco exige une forte sonorité :
elle doit couvrir les pas des danseurs!
Ses bois légers assurent des vibrations intenses,
et le timbre reste chaleureux grâce aux cordes « nylon ».

Formes extravagantes, sonorités hallucinantes...
Quelle est la star des groupes pop et rock?
La guitare électrique, venue d'Amérique!

Avec son corps en bois plein, pas de caisse de résonance...
Le son est amplifié électroniquement!
De mini-micros captent les vibrations sous les cordes
et les transforment en signaux électriques
que l'ampli convertit... en sons!
Pour les modifier ou les distordre,
on ajoute un potentiomètre et une pédale d'effets.
Waouh! Ça décoiffe!

Une fête entre copains, une soirée autour du feu...
en avant la musique!

Un chanteur saisit sa guitare!
Facile à transporter, c'est l'instrument idéal pour accompagner la voix.
Parfois, l'harmonica se joint à elle, « façon cowboy »,
et dans le blues, piano, saxophone,
basse et batterie s'y ajoutent volontiers.
Par contre, pas de guitare dans un orchestre symphonique :
on ne l'entendrait pas!

Alors... envie de gratter la guitare ?
Un professeur pour les cours
et 30 minutes de pratique quotidienne...
En quelques mois, les mains apprennent à se coordonner.
Bravo! On peut déchiffrer une tablature
et placer des accords simples!
Comme pour tous les instruments,
viser l'excellence demande des années de travail
et de persévérance!

Au fait... comment reconnaît-on un guitariste ?
Des ongles longs à la main droite
et des très courts à la main gauche!

Ida Presti

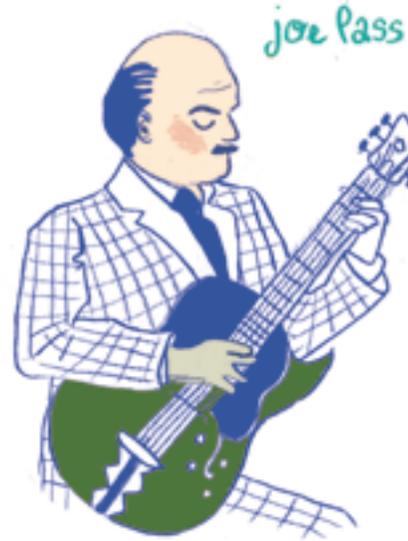

Jimi Hendrix

Carlos Santana

Sarah Jarosz

Joe Pass

Gabriela (y Rodrigo)

Van Halen

Angus Young (AC/DC)

Molly Tuttle

Django Reinhardt

Paco De Lucia

Slash

Tribaut Garcia

Brandi Carlile

Joni Mitchell

John Mayer

