LE RÉPERTOIRE DU GUITARISTE 3

YVON RIVOAL

EDITIONS HENRY LEMOINE - PARIS

24. rue Pigalle, 75009 Paris

© Copyright 1992 by Edition Henry Lemoine

SOMMAIRE

Avant-propos	page ·
Notes biographiques	page .
Laviona	nage

N°		Page	N°		Page
3	VALSE Dionisio AGUADO	9	2	DANZA DE LAS HACHAS Gaspar SANZ	8
30	BOURREE Jean-Sébastien BACH	40	12	FOLIAS Gaspar SANZ	20
4	MENUET 1 Jean-Sébastien BACH	10	25	FUGA AL AYRE ESPANOL Gaspar SANZ	34
5	MENUET 2 Jean-Sébastien BACH	11	31	GALLARDA Gaspar SANZ	41
6	MENUET 3 Jean-Sébastien BACH	12	9	PAVANE Gaspar SANZ	15
22	SARABANDE Jean-Sébastien BACH	31	13	ETUDE Fernando SOR	22
35	MANHA DE CARNAVAL Luiz BONFA	46	24	MENUET Fernando SOR	33
34	SAMBA DE ORFEU Luiz BONFA	44	33	ADELITA Francisco TARREGA	43
27	BARCAROLLE Napoléon COSTE	36	15	DOS HERMANAS Francisco TARREGA	24
28	GREENSLEEVES Francis CUTTING	37	36	ISABEL Francisco TARREGA	48
26	WHAT IF A DAY John DOWLAND	35	1	VALSÈ Francisco TARREGA	7
19	VALSE LENTE Enrique GRANADOS	28	17	PRELUDE Robert de VISEE	27
20	VALSE MELODIQUE Enrique GRANADOS	29	18	SARABANDE Robert de VISEE	27
16	ALLEMANDE Adrian LE ROY	26	29	CUBANA Traditionnel	38
10	PASSEMEZE Adrian LE ROY	16	11	MILONGA Traditionnel	18
23	PAVANE Luis MILAN	32	14	AS I WENT TO WALSINGHAM Anonyme	23
32	ALLEMANDE Thomas ROBINSON	42	8	KEMP'S JIG Anonyme	14
21	PASSACAILLE Ludovico RONCALLI	30	7	LAS HERMANAS Anonyme	13

AVANT-PROPOS

LE RÉPERTOIRE DU GUITARISTE présente une approche technique et musicale progressive de la littérature pour guitare. Les pièces ont été choisies pour leur intérêt musical et pédagogique. Bien que couvrant la période du XVIe au XXe siècle, elles ne sont pas classées par ordre chronologique mais en fonction de leur degré de difficulté.

Sur le plan technique, ce troisième recueil inclut l'utilisation des liaisons.

Sur le plan musical, nous continuerons, lorsque cela semblera nécessaire, à indiquer les différents phrasés mélodiques, principalement dans les pièces écrites à plusieurs voix. A ce niveau d'étude, les notations de buté et de pincé doivent être intégrées à l'acquis technique.

Les éléments techniques et solfégiques contenus dans ce recueil sont explicités dans les CARNETS DU GUITARISTE et dans LE DÉCHIFFRAGE A LA GUITARE (chez le même éditeur).

NOTES BIOGRAPHIQUES

AGUADO Dionisio

Guitariste et compositeur espagnol né à Madrid en 1784. Après avoir commencé sa carrière en Espagne, il vint à Paris en 1825. Ami de Fernando SOR, avec qui il joua en duo ("Les Deux Amis"), il fut très apprécié des musiciens de son temps. Outre sa "Méthode de Guitare" éditée à Paris en 1827 (il en existe deux autres éditions espagnoles), il composa une importante œuvre didactique ainsi que des pièces de concert. De retour à Madrid en 1838, il y mourut en 1849.

BACH Jean-Sébastien

La littérature de la guitare s'enorgueillit des pièces que le "Cantor" écrivit pour le luth. Il convient également d'ajouter à ces pièces les nombreuses transcriptions faites d'après des œuvres composées pour d'autres instruments (violon, violoncelle, etc.). Parmi les cinq pièces proposées ici, deux sont originales pour le luth (Bourrée et Sarabande), les trois Menuets étant extraits du "Cahier de Musique" destiné au clavier et que J.S. BACH écrivit pour Anna-Magdalena, sa seconde femme, en 1725.

BONFA Luiz

Compositeur brésilien contemporain. Les deux pièces présentées ici sont extraites de la musique du film de Marcel Camus "Orfeu Negro" (1959).

COSTE Napoléon

Guitariste et compositeur français né dans le Doubs en 1806. Il vécut à Valenciennes puis se fixa à Paris en 1830. Il y côtoya les guitaristes de l'époque: AGUADO, CARULLI, CARCASSI et Fernando SOR avec lequel il étudia. On lui doit une œuvre importante pour guitare, deux guitares et guitare et hautbois ou violon qu'il publia à partir de 1840. Napoléon COSTE inventa une guitare à sept cordes (en y ajoutant un Ré grave) qu'il ne parvint pas à imposer. Il est mort à Paris en 1883.

CUTTING Francis

Luthiste anglais du XVI° siècle. Bien que la qualité de ses compositions le mette au premier plan des compositeurs de son époque, nous ne possédons que très peu d'informations sur sa vie. Ses œuvres figurent dans plusieurs manuscrits et dans le livre de W. BARLEY édité en 1596.

DOWLAND John

Le plus célèbre et le plus important des luthistes anglais. Né probablement près de Dublin en 1562 (bien que son origine irlandaise n'ait jamais été prouvée), il meurt à Londres en 1626. Bachelier d'Oxford et de Cambridge, il séjourna à Paris, voyagea en Allemagne et en Italie et fut luthiste à la cour de Christian IV, roi du Danemark, avant d'entrer, en 1612, au service de la Cour d'Angleterre. Ses compositions pour luth — plus d'une centaine de pièces — se retrouvent dans de nombreux manuscrits et publications de l'époque. On lui doit également de nombreuses "Chansons" avec accompagnement de luth, qui représentent l'un des sommets de la création musicale.

GRANADOS Enrique

Pianiste et compositeur espagnol né à Lerida en 1867 et mort en mer le 24 juillet 1916. Bien que n'ayant jamais écrit pour la guitare, GRANADOS fait partie, avec ALBENIZ et DE FALLA, des compositeurs qui ont le plus sollicité l'intérêt des guitaristes et suscité les transcriptions les plus réussies. Les deux valses présentées dans ce recueil appartiennent à une suite de pièces composées pour le piano.

LE ROY Adrian

Luthiste, guitariste, compositeur et éditeur de musique français, né à Montreuil-sur-Mer vers 1520, mort à Paris en 1598. Avec son cousin Robert BALLARD, il fonda, en 1551, l'une des plus importantes maisons d'édition de son époque. Son œuvre personnelle comprend une douzaine de recueils de pièces pour le luth mais aussi pour la guitare, le cistre et la mandore, ainsi que des "Airs" pour voix et luth.

MILAN Luis

Vihueliste espagnol né et mort à Valence (vers 1500 - après 1561). En 1535, il publie un recueil intitulé: "El Maestro". Ce recueil contient des pièces instrumentales (six pavanes, une quarantaine de fantaisies et plusieurs "tientos") ainsi que de la musique vocale avec accompagnement de vihuela. (La vihuela est une sorte de luth à fond plat dont la forme évoque celle de la guitare. C'est un instrument exclusivement espagnol dont l'emploi disparaîtra avec le XVI° siècle).

ROBINSON Thomas

Luthiste anglais de la fin du XVI° siècle et du début du XVII°. Il publia à Londres, en 1603, un ouvrage pédagogique intitulé "The Schoole of Musicke" contenant des pièces pour 1 et 2 luths. Un second traité du même auteur paraîtra en 1609.

RONCALLI Ludovico

Aristocrate italien du XVII° siècle qui fit paraître, en 1692, un recueil de pièces pour guitare intitulé "Capricci Armonici sopra la Chitarra Spagnola". Ces pièces, réunies par groupes de même tonalité, sont écrites pour la guitare à cinq cordes.

SANZ Gaspar

Guitariste et compositeur espagnol né en Aragon en 1640, mort à Madrid en 1710. Organiste de formation, bachelier en théologie, il étudia à l'université de Salamanque, voyagea en Italie et fut professeur de guitare du second Don Juan d'Autriche, fils naturel du roi d'Espagne Philippe IV, et qui fut plus tard vice-roi des Pays-Bas. En 1674, il publia à Saragosse, un ouvrage intitulé "Instruccion de Música sobre la Guitarra Española" qui contient des pièces pour guitare à cinq cordes, inspirées de la tradition populaire.

SOR Fernando

Guitariste et compositeur catalan né à Barcelone en 1778, et l'une des figures les plus marquantes du monde de la guitare. Compositeur de talent (plusieurs opéras, ballets, etc), il fit ses études au monastère de Montserrat. Ses œuvres pour guitare se distinguent de celles de ses contemporains par la richesse de leur écriture. On lui doit également une importante œuvre pédagogique (méthode, études, etc). Il vint à Paris en 1813 et, après plusieurs séjours à l'étranger (Angleterre, Allemagne, Russie...), il y mourut le 8 juillet 1839.

TARREGA Francisco

Guitariste et compositeur espagnol né à Villareal de los Infantes en 1852 et mort à Barcelone en 1909. Il fut élève au Conservatoire Royal de Musique de Madrid (piano, harmonie) puis se consacra entièrement à la guitare. Ses recherches furent décisives pour l'évolution de la technique de l'instrument. Il participa également, en relation avec le luthier Antonio TORRES, à l'élaboration de la guitare, dans sa forme actuelle. Son œuvre comprend, outre une méthode de guitare, une série d'études, des préludes, de nombreuses transcriptions d'auteurs classiques ainsi que des compositions originales.

VISÉE Robert de

Guitariste français né vers 1650 et mort vers 1725. Vers 1680, il succèda à Francisco CORBETTA comme Maître de Guitare à la Cour de Versailles. Protégé de Jean-Baptiste LULLY, il publia trois recueils de pièces pour guitare (en tablature et en notation musicale) dont seuls les deux premiers nous sont parvenus. On lui doit également des pièces pour le luth et le théorbe.

LEXIQUE

Main Gauche		Main Droite		
index	1	pouce	p	
majeur	2	index	i	
annulaire	3	majeur	m	
auriculaire	4	annulaire	a	

- Les numéros entourés indiquent la corde à utiliser.

- Les cases sont numérotées à l'aide de chiffres romains (à partir de la tête du manche).

III VII

¬ ½BII-

Main Gauche:

- Les flèches en pointillé signifient que le doigt indiqué reste appuyé sur cette note.

 Les traits pleins reliant deux notes indiquent que le doigt glisse d'une note à l'autre.

BIII—

- Le grand barré (5 ou 6 cordes) est indiqué par un "B" majuscule suivi du numéro de la case dans laquelle il doit être effectué.
- Le demi-barré (3 ou 4 cordes) utilise les mêmes signes précédés de l'indication ½.
 - nd barré suivi d'un trait

- Le barré "balancé" utilise le même signe que le grand barré suivi d'un trait pointillé (voir les explications dans le "Répertoire du Guitariste" N° 2, page 16).

Main Droite:

- Lorsque la pièce est en majorité pincée les notes à buter sont indiquées par le signe A.
- Les cercles en pointillé indiquent que les notes entourées doivent être pincées.

Mouvements métronomiques:

- Les mouvements métronomiques proposés pour certaines pièces ne le sont qu'à titre indicatif afin de situer approximativement la vitesse d'exécution de ces morceaux.

Le phrasé:

- Les indications de phrasé vous permettront de mettre en évidence le sens musical de la pièce. Afin d'alléger le texte, ce phrasé ne figurera que lorsque l'écriture peut prêter à confusion.

VALSE

A - Harmonique naturelle: effleurez, avec le troisième doigt, la corde 💲 au-dessus de la VII° barrette.

DANZA DE LAS HACHAS

TROIS MENUETS

(Extraits du "Petit Livre d'Anna-Magdalena BACH")

LAS HERMANAS

KEMP'S JIG

PAVANAS Gaspar SANZ (1640-1710) (= 76)A ½BII i m prall. – mp½BV mf½BVII (5) BIII 4 mpB Autres possibilités:

PASSEMEZE

Adrian LE ROY (1520-1598)

PASSEMEZE.

Danse d'origine italienne très répandue en Europe au XVI° siècle. Elle est construite sur une progression harmonique (le "Passomezzo antico") en vogue à cette époque.

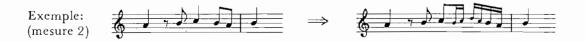
A - 3 = fa#: modification de l'accord de la guitare (par abaissement de la troisième corde d'un demi-ton) permettant de jouer les pièces écrites pour le luth en respectant les doigtés initiaux.

Avec cette modification, l'accord de la guitare reprend celui du luth, une tierce mineure au-dessous de l'orginal (pour entendre l'accord du luth, il suffit de faire un barré à la troisième case). Il s'agit ici du luth "Renaissance", le luth "Baroque" (utilisé entre autres par Bach et Weiss) possédant un accord tout à fait différent.

L'adaptation à la guitare d'une pièce pour luth peut s'articuler autour de trois concepts:

- 1) lorsque cela est possible, réaliser la pièce en respectant l'écriture, sans modifier l'accord de la guitare.
- 2) modifier l'accord de la guitare (③ = fa#) de façon à retrouver les doigtés initiaux lorsque ceux-ci sont indispensables au respect du texte (c'est le cas présent).
- 3) modifier la tonalité de la pièce afin d'en respecter l'esprit, sans modifier l'accord de l'instrument (il existe une version de ce "Passemeze" en ré mineur).
- B Diminution: variation qui consiste à ornementer la ligne mélodique d'une pièce par l'adjonction de notes de passage. Ce procédé implique l'utilisation de valeurs plus courtes d'où une impression de virtuosité.

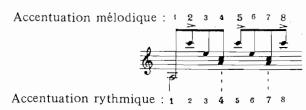
Le "Passemeze plus diminué" est donc la répétition de la pièce initiale avec une ligne mélodique plus volubile, s'appuyant sur les notes principales énoncées dans la première exposition.

- A Respectez le quart de soupir.
- B Mettez en évidence la ligne mélodique: différenciez les plans sonores.
 - Notez le côté " fuyant" de cette mélodie écrite entièrement en syncope: soyez attentif. au legato.
- C Accentuez (butez) les notes surmontées du chevron horizontal (>) afin de dégager une ligne mélodique. Cette ligne mélodique est conçue en décalage par rapport à l'accentuation rythmique sous-jacente. Voir le "Déchiffrage à la Guitare" N° 2, page 32.

- Les notes d'agrément ne doivent pas nuire à la mise en place rythmique de la pièce.
- Chaque variation sera donc étudiée préalablement sans ornementation.
- Ce n'est que dans un second temps que vous ajouterez les indications ornementales en vous attachant à maintenir la rigueur rythmique initiale.

ÉTUDE EN RÉ MAJEUR

- Mettez en évidence la ligne mélodique (butez) en accentuant la différence entre les deux plans sonores.
- Il s'agit d'une étude en arpèges: veillez au legato harmonique.

AS I WENT TO WALSINGHAM

- A Reprise aux basses du thème mélodique exprimé une mesure avant.
- B Mettez en évidence la voix intermédiaire.

DOS HERMANAS

- C Pincez l'arpège, butez les notes marquées A.
- D Tendez le premier doigt afin de préparer le barré.

ALLEMANDE

ALLEMANDE.

Pièce d'origine allemande, comme l'indique son nom, de mesure binaire et de tempo modéré.Connue dès le XVI° siècle, elle deviendra, aux XVII et XVIII siècles, le premier mouvement de la "Suite instrumentale". Sa forme est binaire: A/B avec reprises.

A -Diminution: voir B page 17.

PRÉLUDE ET SARABANDE

(Extraits de la "Suite en ré mineur")

DEUX VALSES (Extraites des "Valses Poétiques")

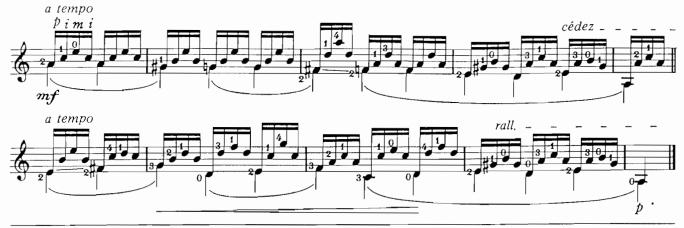

A — Le changement de doigté prévu à cet condroit vous permettra de mieux appréhender le phrasé.

PASSACAILLE

PASSACAILLE

D'origine espagnole (de "Passar" et "Calle") la passacaille était un court air de marche de 4 ou 8 mesures dont on variait les répétitions afin d'éviter la monotonie.

Elle deviendra, à partir du XVII° siècle, une danse lente à 3 temps qui gardera la forme de variations mélodiques sur un schéma initial ("Basse obstinée").

- A Respectez les silences.
- B Posez le premier doigt à plat afin de préparer le demi-barré suivant.

PAVANE

- A Petit barré de deux cordes avec le premier doigt.
- B Barré "balancé" (voir le "Répertoire du Guitariste" N°2, page 16).

MENUET

Ces deux phrases mélodiques apparaissent tout au long de la pièce. Outre leur forme initiale, elles sont exploitées de différentes manières: avec des sauts d'octave C, de façon incomplète D ou encore avec des modifications dues aux mouvements harmoniques $\[\mathbf{E}\]$.

В

WHAT IF A DAY

John DOWLAND (1562-1626)

Mélodie populaire anglaise du XVI° siècle qui a fait l'objet de nombreuses adaptations (voir le "Carnet du Guitariste" N° 2, page 28 et le "Répertoire du Guitariste" N° 1, page 8).

Traité ici par Dowland, ce thème simple prend une toute autre dimension. Chacune des trois parties est immédiatement suivie de sa diminution (voir page 17).

BARCAROLLE

GREENSLEEVES

Francis CUTTING (1596)

Mélodie populaire anglaise du XVI° siècle dont les différentes versions instrumentales sont innombrables (voir le "Carnet du guitariste" N° 2, page 27 et le "Répertoire du guitariste" N° 1, pages 12 et 34). La version de Cutting proposée ici est sans aucun doute l'une des plus élaborées. Le thème de Greensleeves est traité deux fois de suite avec des variations mélodiques assez éloignées du thème original.

CUBANA

- A Maintenez au maximum la résonance des notes (____).
- B Valeur théorique de la blanche.
- Harmonique artificielle obtenue en effleurant la corde avec le bout de l'index tendu au-dessus de la XII° barrette. La corde est mise en vibration par l'annulaire.
- D Mélodie à la basse.

BOURRÉE

(Extraite de la Suite N° 1 pour Luth)

BOURRÉE

Danse française d'origine populaire qui fit son entrée à la Cour vers la fin du XVI° siècle. A deux temps $\binom{2}{2}$ — mais il en existe également à trois temps — elle commence traditionnellement sur la derniere noire de la mesure. Dans la Suite instrumentale, elle faisait partie de ces pièces "facultatives" que l'on plaçait entre la sarabande et la gigue.

GALLARDA

ALLEMANDE

- Cette pièce comporte deux parties principales. Chacune de ces parties est composée d'un thème de huit mesures repris ensuite en diminution (voir page 17). Ici les diminutions ne concernent pas uniquement la ligne mélodique mais peuvent modifier également les basses ou la voix intermédiaire.
- Attachez-vous à la conduite des différentes voix mélodiques.

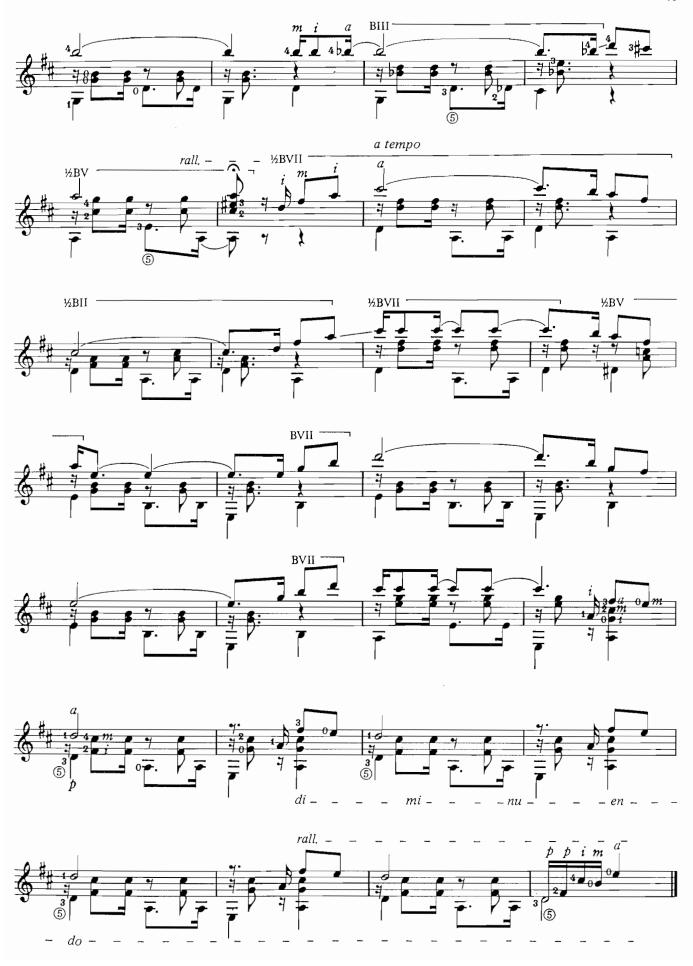
ADELITA (Mazurka)

- A Mordants: voir le "Carnet du Guitariste" N° 4, page 16.
- B Mettez en évidence les notes mélodiques.

SAMBA DE ORFEU

MANHA DO CARNAVAL

