

JAMMIN'LEO

**Marie-Madeleine Doherty
Pierre Isselin**

***Jouer* (avec)
*les Etudes Simples
de Léo Brouwer***

© 2003 all rights reserved *Pierre Isselin*

http://mapage.noos.fr/pimusic/PI_music.html

La guitare et le bel aujourd'hui

Ce texte est une adaptation de la thèse de Marie-Madeleine Doherty (*Deuxième partie des Eléments d'analyse : les Estudios Sencillos*) présentée dans le cadre d'une formation diplômante (ref. C.N.S.M. de Paris / Département de pédagogie / Promotion 2000-2002). En accord avec l'auteur, nous nous sommes efforcés de rester le plus près du texte, simplifiant le contenu sans le déformer.

Nous avons ajouté à la fin de l'*analyse* proprement dite de chaque Etude un article intitulé *Jeux sur l'Etude* extrait de l'ouvrage JAMMIN'LEO (didacticiel sur cédérom) de Pierre Isselin, qui permettra au lecteur de se faire une idée des « sources » évidentes autant que des « dérivations » possibles des pièces de Brouwer.

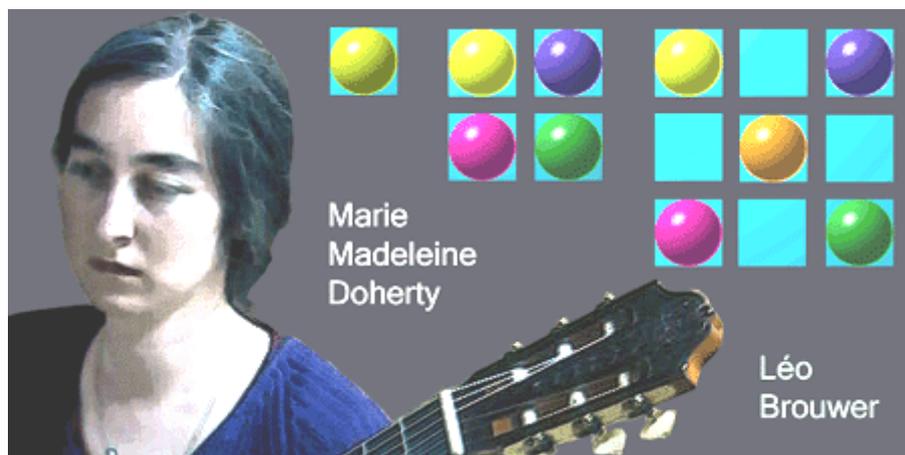
En effet, nous pouvons imaginer que des amateurs de musique, des amoureux de la guitare du XXe siècle, des guitaristes venus d'autres horizons (jazz, rock, folk) soient intéressés par une présentation d'une des œuvres-clés du répertoire contemporain de la guitare, sans souhaiter un « prise en charge pédagogique » au sens restreint ; Ils trouveront sur le versant « jeux » du texte, les illustrations musicales d'un principe cher à Léo, qu'il énonçait ainsi lors d'un entretien avec Hector Campos Parsi (Le Guitariste Magazine n° 4 / 1981) :

“ On perd son temps si on n'enseigne pas aux enfants à créer de la musique et à improviser lorsqu'ils sont tout petits. Il faut donc donner à l'enfant simultanément la technique et la capacité de créer.”

Le texte de Marie-Madeleine est riche, non seulement par sa manière objective, technique, d'approcher la musique, mais aussi, par sa profonde connaissance de l'oeuvre complet de Brouwer et des autres auteurs ayant écrit pour la guitare.

Mais l'essentiel tient en ceci :

- tout lecteur pourra écouter l'interprétation de *l'intégrale des Etudes pour guitare de Leo Brouwer* (trente à ce jour 29/09/2003) par Marie-Madeleine (*).
- et sur le même disque, le lecteur trouvera, à la suite de l'étude, les formules du «*jeu sur*» interprétées par des musiciens de renom.

(*) pour suivre la parution de ces enregistrements (titre du cdaudio = SIMPLICITE) ainsi que pour les informations relatives au cédérom (JAMMIN'LEO), le lecteur de reportera à l'information évolutive du site internet

Autour des Estudios Sencillos de Léo Brouwer.

Introduction.

Dans le répertoire de la guitare, on trouve depuis le siècle d'Or des exercices techniques et des études pour l'instrument, fruits de l'expérience des interprètes mais aussi de l'intérêt des compositeurs pour l'instrument.

On peut citer notamment Fernando Sor (1778-1839), Matteo Carcassi (1792-1853) et Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Pour repousser les exigences de la technique de la guitare moderne, Léo Brouwer a écrit les *Estudios Sencillos*. Cette intention part du constat d'un manque de cahiers d'études pour les débutants dans le répertoire du XXe siècle. Les *Douze études* de Villa-Lobos sont en effet conçues pour des élèves de niveau supérieur. Brouwer s'est donc soucié d'écrire des études *simples* par opposition aux études de virtuosité.

On trouve les *Cuadernos 1 et 2*, composés entre 1959 et 1968, publiés aux Editions Max Eschig, Paris en 1972 ainsi qu'aux Editora Musica de Cuba, EGREM, La Havane en 1985, malheureusement indisponibles car épuisés. Ils ont été demandés par Isaac Nicola, alors directeur du conservatoire de La Havane et professeur de guitare dans cette institution : selon lui, il manquait des études pour les enfants et il vit en Brouwer le musicien capable d'écrire quelque chose qui soit à la fois intéressant et didactique.

Les *Cuadernos 3 et 4* ont été composés en 1981, la même année que *El Decameron Negro* et que les *Preludios Epigrammaticos*. La filiation est d'ailleurs évidente. Les *Cuadernos* ont été publiés aux Editions Max Eschig, Paris en 1983.

Notre ouvrage est une analyse des vingt *Estudios Sencillos*, dont huit sont présentées en détail (les études 1, 5, 6, 8, 11, 14, 16 et 17 qui nous semblent les plus caractéristiques). Cependant, nous avons pris soin de donner un aperçu de quelques autres (deux dans chaque *Cuaderno*).

Cette analyse expose la manière d'aborder ces études pendant les cours de guitare. Son but est de la délimitation des différents éléments constitutifs de chaque pièce et sa mise en œuvre à la guitare. Enfin, ces pièces s'adressant plutôt à des guitaristes en herbe, le texte ne fait appel à aucune notion d'analyse trop poussée.

On pourra donc **apprendre à jouer chaque étude** grâce aux observations et recommandations de Marie-Madeleine Doherty pour *les Etudes Sencillos* de Leo Bouwer :

- Cuadernos 1 et 2 : 1959-1960.
- Cuadernos 3 et 4 : 1981.

Cette présentation sera complétée par l'écoute de l'enregistrement des dites Etudes par Marie-Madeleine (Janvier – Aout 2003).

L'interprétation par Marie Madeleine Doherty des Nuevos Estudios Sencillos (2003) donnera lieu à une présentation analytique de ses pièces, dans un deuxième cahier, disponible fin 2003.

Les **Jeux sur les Etudes** de Pierre Isselin et leur interprétation par de grands musiciens rendront accessibles des exemples musicaux et des pièces « dérivées » qui illustreront bien des notions soulevées dans l'analyse; et ces jeux en laisseront entrevoir l'aspect créatif.

Les extraits du cédérom JAMMIN'LEO sont ici données pour les Cuadernos 1 et 2 ou, si l'on préfère, les séries 1 et 2 de l'édition Max Eschig.

JAMMIN'LEO

Etude n°1

L'édition cubaine originale indique des objectifs pédagogiques clairs au début du cahier. Celui-ci est « *la première étude est pour le pouce, accompagnée presque toujours de doubles cordes jouées à vide à l'index et au majeur* ». Je tiens de Carlos Molina que les indications de la première édition cubaine sont de la plume de Brouwer lui-même. Ces indications n'ont malheureusement pas été reportées ni sur l'édition cubaine postérieure ni sur les éditions Eschig.

La structure est la suivante: A-B-A' coda

A	B	A'
mesure 1→8	mesure 9→17	mesure 18→fin

La partie A comporte deux plans sonores :

1. les basses dessinent une mélodie et sont indiquées *cantando el bajo*, c'est-à-dire la basse chantée.
2. les aigus sont deux cordes à vide sol, si ; c'est une pédale. Les basses suivent le schéma rythmique suivant : 3+3+2.
- cette rythmique est typique de la musique cubaine populaire = clave> *vide infra* : *Jeux 1 et 2*

Cette partie marche par deux mesures, chacune étant répétée avec une nuance différente.

- la mesure 1 est caractérisée par son contour ascendant et son saut de septième.
- la mesure 2 est de contour descendant. L'écriture est modale (mode de la sur mi).
- on note mesure 5 l'importance du saut de quinte entre do et fa qui donne une forte connotation de musique populaire :
cela fait penser à une ligne de basse pour une contrebasse> *vide infra* : *Jeux 3*)

Les éléments techniques sont les suivants : les accents au pouce et la rythmique. Un travail spécifique au pouce est à faire. Cela peut être l'occasion d'introduire la notion d'attaque avec le bras pour différencier les plans sonores. Bien évidemment, l'élève doit bien s'écouter et cela permettra d'obtenir un résultat sonore conforme à ses vœux et ceux du compositeur : basse à ressortir et tierces légères. L'index et le majeur doivent être joués discrètement et légèrement. Les contrastes, couleurs et dynamiques avec les répétitions avec les nuances indiquées par le compositeur sont à faire, cela dessine clairement la structure de la pièce.

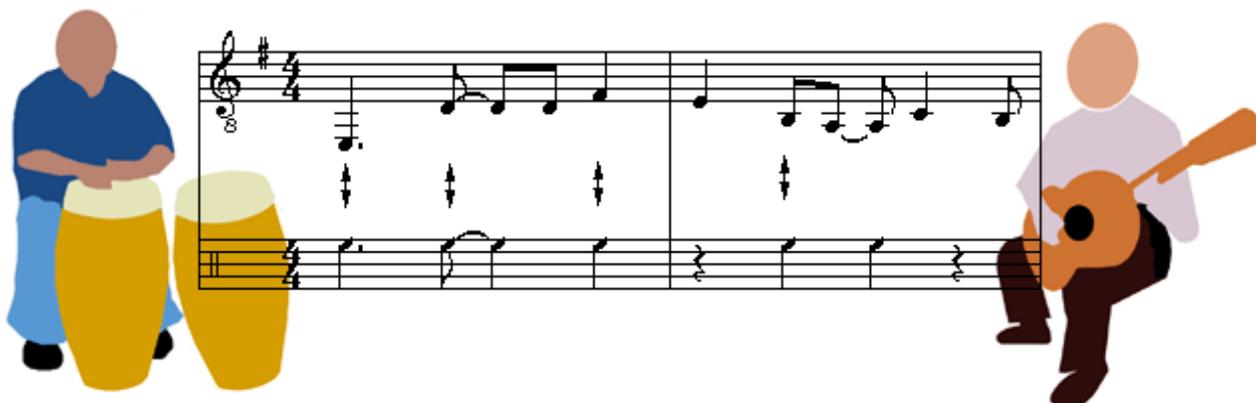
Cette étude convient dès la deuxième année de l'apprentissage de la guitare : elle sera l'occasion d'aborder les différents plans sonores et la question d'équilibre à la main droite.

La partie B est un dialogue entre les deux plans. Il s'agit d'une *chanson révolutionnaire* cubaine connue de tous. Cette étude a été composée au moment de la Révolution Castriste. C'est un clin d'œil au nouveau régime par Brouwer. On peut imaginer un parallèle avec de la musique chantée à deux voix pour éviter de dire à l'élève de tenir les basses, la nécessité technique devient une conséquence de l'idée musicale.

Il y a un *petit barré*, à tenir lors des basses suivantes. C'est l'occasion de travailler ce point technique. Le caractère change avec une mesure à quatre temps où la noire est l'unité.

JAMMIN'LEO

- l'Etude I jouée avec un accompagnement de congas

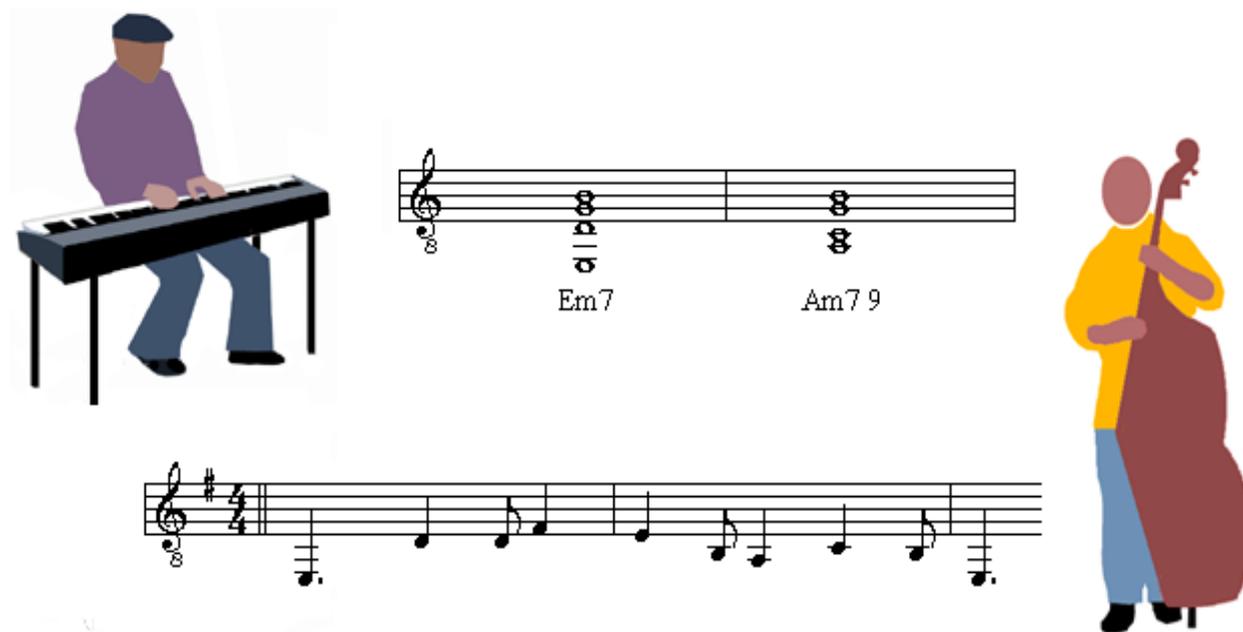

Orlando Poleo

Disque 1 – Piste 3

Arnaud Dumond

- la ligne de basse de l'Etude I jouée à la contrebasse, l'harmonie au piano

Alfredo Rodriguez (piano))

Disque 1 – Piste 4

Felipe Cabrera (contrebasse)

Grâce aux jeux de la basse et de l'harmonie de l'Etude I, on pourra aller jusqu'à l'ajout d'une partie de flûte (un thème) aussi bien qu'aller vers des Variantes en solo ou en duo, ...

Mathias Berchadsky (guitare) Bobby Rangell (flûte)
Philippe Paindavoine (guitare) Roldan Pena (guitare)

Disque 1 – Piste 5

Disque 1 – Piste 6

... différentes formules qui permettent au guitariste de jouer «à plusieurs» une étude simple pour guitare devenue ainsi une *petite pièce de concert réalisant toutes ses virtualités*.