

La guitare

Emmanuel Burlat, conseiller pédagogique en éducation artistique

La guitare est classée dans les instruments à cordes pincées (en pratique, elles sont souvent grattées dans le rock, le jazz et les musiques populaires).

Elle est de la famille des luths-boîtes à manche, mais se différencie de ses membres (balalaïka, bouzouki, charango, luth, mandoline, oud, théorbe, ukulélé...) par :

- sa forme,
- souvent le nombre de cordes,
- son accord.

A l'intérieur de la famille des guitares, de nombreuses différences existent : au niveau de la forme bien sûr, mais également des cordes qui peuvent être en nylon ou métalliques, et qui peuvent également être doublées (guitare à 12 cordes folk).

Celle qui est représentée sur cette page de couverture est dite à pan coupé : cette forme particulière, très utilisée dans le jazz et la guitare manouche, permet un accès plus facile aux aigus.

Famille des luths-boîtes à manche : d'où viennent-ils ?

Balalaïka

Bouzouki

Charango

Luth

Mandoline

Oud

Théorbe

Ukulélé

Histoire de la guitare

Le mot guitare pourrait tirer son origine du vieux persan ki-tar (littéralement : trois cordes). Pour d'autres, l'étymologie est à rapprocher pour la première syllabe du Sanscrit Sangita qui signifie musique. Tar est un mot persan qui signifie corde.

Dans sa forme primitive, la guitare a plus de cinquante siècles : toutes les civilisations du Moyen-Orient, avant les Grecs, l'ont utilisée.

C'est par l'intermédiaire des Arabes qu'elle arrive en Europe. Son usage se répand chez les troubadours à partir de l'an 1000, mais c'est en Espagne qu'elle devient un instrument de musique savante, pour lequel on écrit alors des partitions à partir du XIIIème siècle.

Au XVIème siècle, elle est très populaire en France et en Italie, mais elle est peu à peu éclipsée par le luth et sa famille (théorbe, archiluth) qui règnent durant toute l'époque baroque.

Un regain d'intérêt se manifeste au XIXème siècle : de grands virtuoses brillent notamment en Espagne et sont à l'origine de la célèbre école espagnole de guitare.

Au XXème siècle, la guitare s'impose comme l'instrument d'accompagnement de référence dans les musiques populaires (folk, blues, chanson, pop, rock, jazz manouche). Complète (elle assure à la fois la rythmique et l'accompagnement harmonique), facilement transportable, électrifiée à partir des années 1950, elle en devient l'emblème.

Le luthier espagnol Antonio de Torres donna à la guitare les formes et les dimensions de la guitare classique actuelle en 1874. De nos jours, cette forme a connu de nombreuses déclinaisons.

La guitare dans la peinture

En Histoire des arts, la guitare dans ses différentes formes se retrouve dans les tableaux des grands maîtres.

Sa représentation va suivre l'évolution des arts picturaux occidentaux, avec une figuration s'éloignant des codes classiques à partir de l'invention de la photographie : il est intéressant de comparer ainsi les tableaux de Vermeer, Renoir, Picasso et Braque.

Jan Van der Meer, dit Vermeer (1632-1675) : maître du baroque hollandais, essentiellement connu pour ses scènes de genre.

Auguste Renoir (1841-1919) : membre du mouvement impressionniste, il évoluera vers un style plus réaliste.

Pablo Picasso (1881-1973) : artiste prolifique et multiforme, il est considéré comme l'inventeur du cubisme avec Georges Braque.

Georges Braque (1882-1963) : appartenant d'abord au mouvement des fauves, il créera ensuite le cubisme avec Picasso.

Jan Vermeer, La joueuse de guitare - 1672

Auguste Renoir, Femme jouant de la guitare - 1897

Pablo Picasso, Guitare - 1912

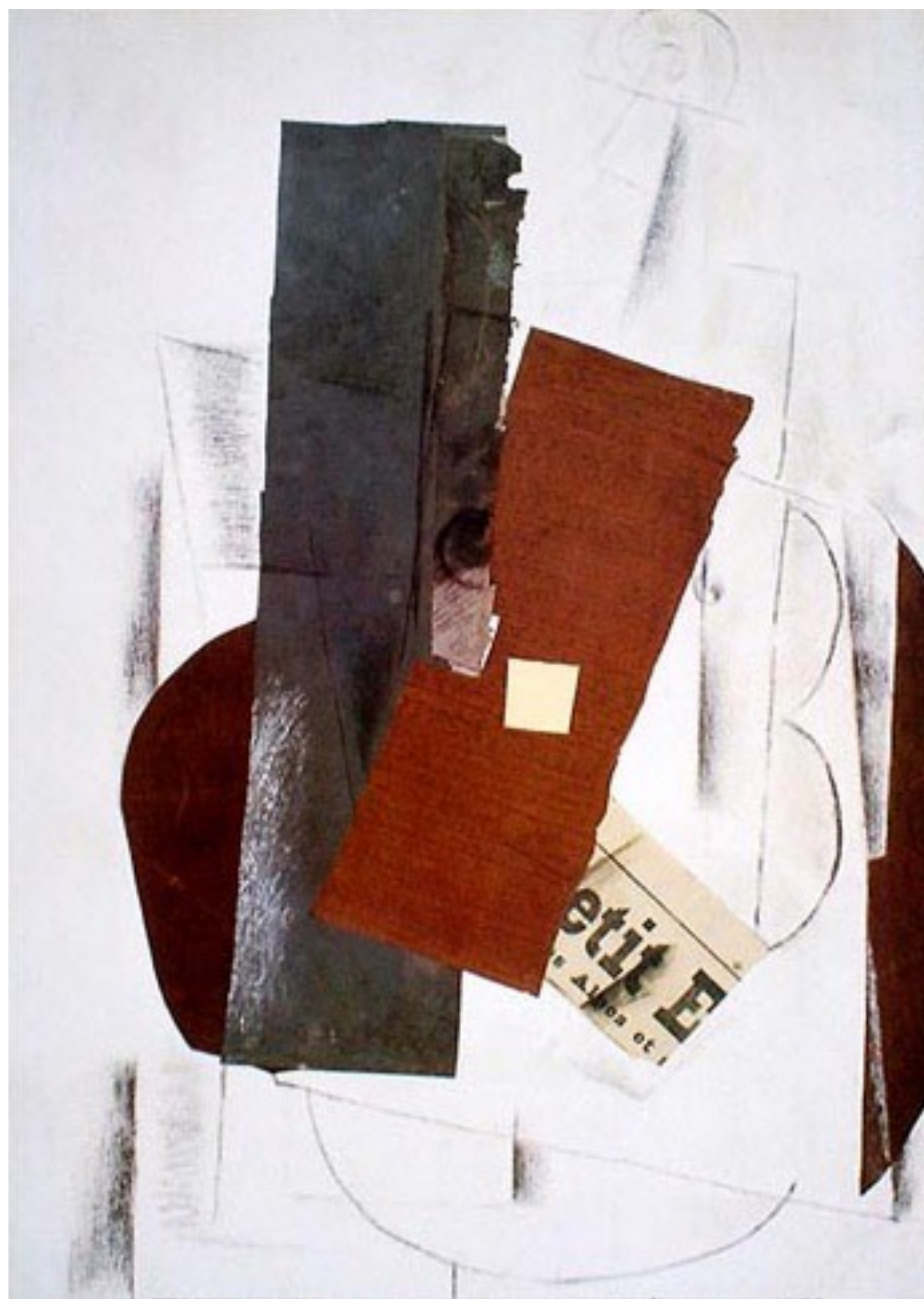
Pablo Picasso, Guitare et feuille de musique (1912)

Pablo Picasso, Guitare 4 faces - 1912-1913

Pablo Picasso, Nature morte à la guitare - 1922

Georges Braque, Guitare (Petit éclairer) - 1913

jeanneret

Georges Braque, Femme à la guitare - 1913

Juan Gris, Nature morte à la guitare - 1913

Le Corbusier, Nature morte - 1920

Pistes pédagogiques autour de la guitare en arts plastiques

Les explorations en arts plastiques peuvent se faire autour des éléments constitutifs de la guitare :

- le corps (caisse de résonance) et sa forme si particulière

- le manche et sa tête pourvue de mécaniques caractéristiques

- les cordes
- la rosace

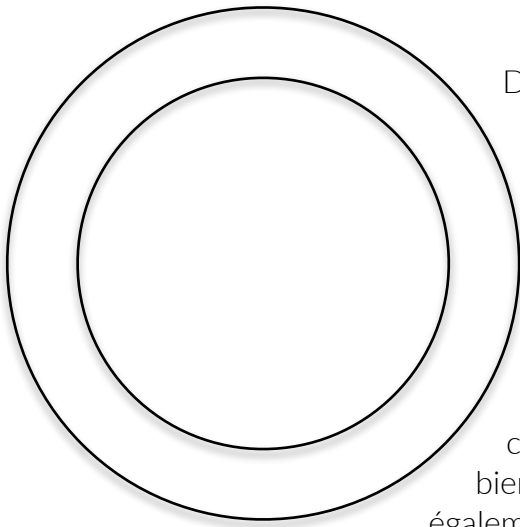

Dans l'idée d'une guitare déstructurée, ces différents éléments peuvent par exemple se combiner de façon très libre. Dans les exemples suivants, ils sont peints à partir de pochoirs disposés sur la feuille (dès la maternelle) :

Les tableaux de Picasso pourront alors être utilisés comme inducteurs culturels.

Les cordes sont aussi une source d'inspiration intéressante : en collier, enchevêtrées, elles peuvent dessiner des arabesques ou prendre une dimension plastique différente par l'utilisation de laine, de perles comme dans les exemples ci-dessous :

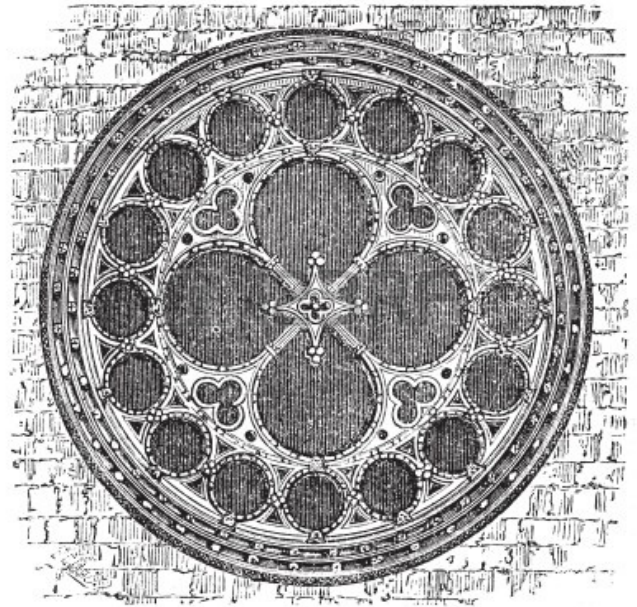
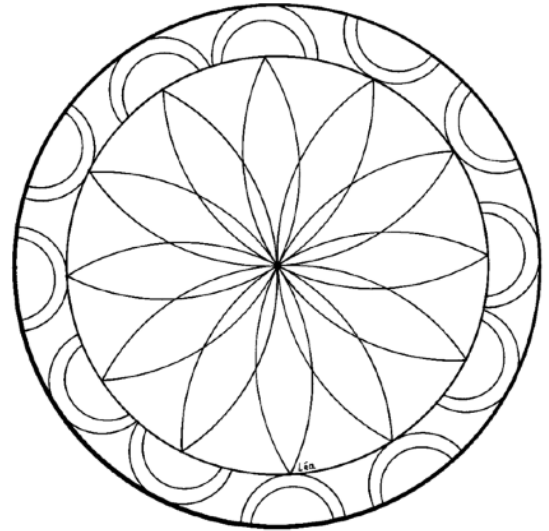
La rosace de la guitare est un véritable univers à elle seule : en lien avec la géométrie, elle peut donner lieu à des constructions plus ou moins complexes dans les classes de cycle 3 ; mais dès la maternelle, le double cercle qui la caractérise peut être investi comme espace créatif par les élèves.

mandalas

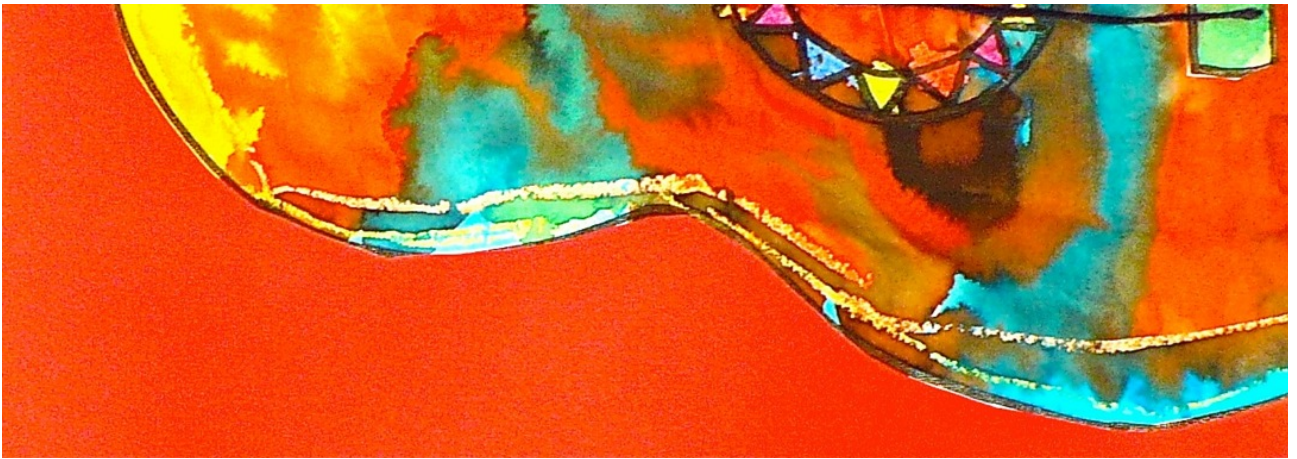
Des liens peuvent être créés en Histoire des Arts, avec les rosaces des cathédrales bien sûr, mais également les

hindous.

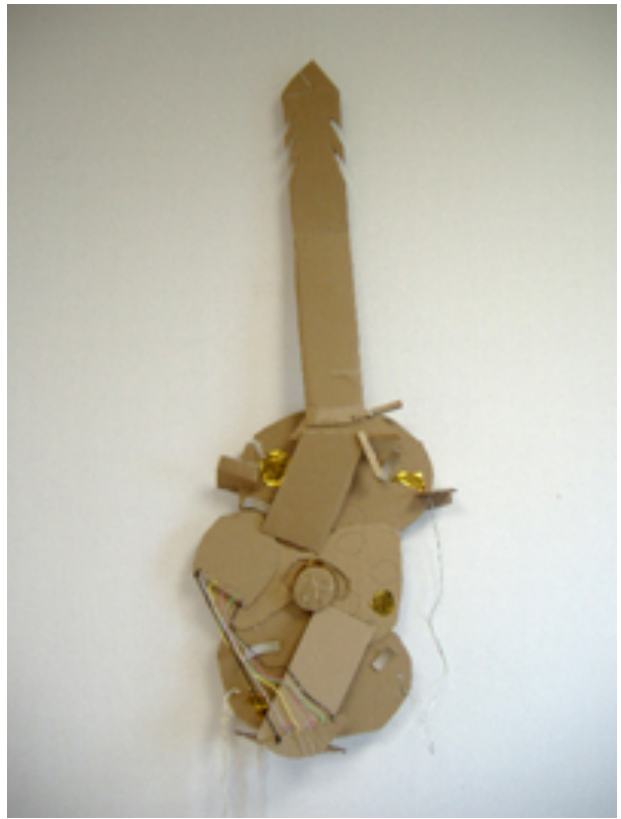

Peinture, encre, craies grasses, pastels secs, découpages... les médiums possibles sont variés.

Enfin, le corps de la guitare et sa table d'harmonie suffit, par ses contours, à évoquer l'instrument. Les espaces délimités de part et d'autre de ses lignes courbes peut être traité de façon contrastés, avec des choix de remplissage différents.

A noter que la guitare n'a pas forcément besoin d'être entière pour que le contour évoque sa présence.

Enfin, la Guitare 4 faces de Picasso (voir plus haut) peut être le point de départ à différentes problématiques :

- comment créer du volume, mettre en œuvre des combinaisons associant le vide et le plein ?
- comment réaliser un assemblage créant du relief à partir de matériaux simples (carton, ficelle...) ?
- comment mettre en œuvre une démarche proche de celle des cubistes, en réinventant l'objet guitare et ses formes en nous le présentant sous différents angles ?

La ré-interprétation des formes de la guitare peut s'opérer en prenant appui sur la variété existante dans le domaine de la guitare électrique (sans caisse de résonance, la forme devient totalement libre).

Matériel : carton, ficelle, bâtonnets de glace, allumettes, colle blanche, ciseaux...