

English Folk Tunes pour guitare

28 pièces traditionnelles

Éditées et arrangées par Hugh Burns

Avec du matériel en ligne (audio et pdf)

ED 13491D
ISMN 979-0-2201-3908-6
ISBN 978-1-84761-548-0

 SCHOTT

Sommaire

Préface	3
Introduction	3
Notes sur les airs	4
Luthiers en guitares	6
Liste d'écoute recommandée	6

ED 13491D

British Library Cataloguing-in-Publication Data.

A catalogue record for this book is available from the British Library

ISMN 979-0-2201-3908-6

ISBN 978-1-84761-548-0

© 2013/2019/2022 Schott Music Ltd, London

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from Schott Music Ltd, 48 Great Marlborough Street, London W1F 7BB

French translation: Michaëla Rubi

Design, typesetting and photography by www.adamhaystudio.com

Music setting and page layout by Bev Wilson

Printed in Germany S&Co. 8897

Préface

Ce recueil propose une sélection de danses et de chants traditionnels anglais arrangés pour la guitare. La difficulté des arrangements varie du niveau 3 à celui de pièces de concert. Ils peuvent être joués en solo ou en situation de « session » avec d'autres musiciens. Un certain nombre de pièces sont arrangées pour deux guitares.

Un autre instrument, par exemple le violon ou la flûte, peut également jouer la ligne supérieure de la mélodie. Vous pouvez apprendre ces airs dans l'ordre qui vous convient. Lorsque vous en avez choisi un, écoutez d'abord l'enregistrement pour avoir une idée du style à adopter. Des morceaux tels que *Jenny Lind Polka* ou *The Sailors Hornpipe* comportent une partie de 2e guitare et jouer avec l'enregistrement vous aidera à vous adapter à la manière dont d'autres musiciens interprètent ces morceaux. Par ailleurs, apprendre les paroles des chansons favorisera votre compréhension des émotions et des sentiments qu'elles véhiculent et cette connaissance intime de l'articulation entre paroles et phrases mélodiques conférera à votre interprétation une qualité vocale à même de toucher votre auditoire.

Introduction

Les partitions de ce recueil comprennent quelques une de mes chansons traditionnelles préférées. La renaissance du folk dans les années 50 et 60 où les chanteurs pouvaient tout simplement entrer dans un club, s'asseoir parmi l'assistance et ensuite contribuer à l'animation de la soirée en chantant ou en jouant d'un instrument m'a toujours semblé être la suite naturelle de ce qui se produisait lorsque les gens se retrouvaient pour un mariage, un enterrement, ou lorsqu'ils se réunissaient à l'occasion de tout autre événement familial ou collectif. Cette expérience musicale partagée m'a toujours fortement impressionné et a façonné la manière dont j'ai appris à jouer.

The *Dancing Master* de John Playford est un manuel publié entre 1651 et 1728 contenant un grand nombre d'indications sur les danses et les airs traditionnels. De nombreux musiciens ont utilisé des matériaux issus de ce recueil et le présent volume en contient plusieurs exemples. Le recueil de Francis James Child, *English and Scottish popular ballads* (1882-1898), constitue une autre une source riche en matériaux pour les chanteurs. Cependant, Cecil Sharp (1895-1924), fondateur de la English Folk Dance Society, est généralement considéré comme celui qui a collecté le plus grand nombre de chants et d'airs de danse. Par ailleurs, l'influence des mélodies populaires est également sensible dans l'œuvre de nombreux compositeurs classiques.

La « Folk song society » et la « English folk dance society » fusionnèrent en 1932 pour former la « English Folk

Dance and Song Society ». Après la seconde guerre mondiale, les États-Unis connurent une renaissance de la musique traditionnelle menée par des groupes tels que The Weavers et des solistes remarquables parmi lesquels Woody Guthrie. En Grande-Bretagne, Ewan McColl et A. L. Lloyd comptent parmi les figures emblématiques de ce mouvement de renaissance. La maison de disques Topic records fondée en 1939 exerça également une influence importante en termes de promotion de la musique traditionnelle, et des clubs spécialisés commencèrent à ouvrir dans tous les villages et les toutes les villes du pays. S'y produisaient des artistes tels que The Waterson's, Shirley Collins, Archie Fisher et The Ian Campbell folk group. Des techniques de jeu spécifiques se mirent à émerger à la guitare et des interprètes tels que Davy Graham, John Renbourne et Bert Jansch développèrent leur style de guitare acoustique propre, différent des styles du blues et du folk américain. De nombreux grands interprètes ont animé la scène de la musique traditionnelle. Je recommande fortement Martin Carthy, Nic Jones, Richard Thompson, Ralph McTell, Steve Tilston, Nick Drake, Whizz Jones et Martin Simpson. Actuellement, il existe également une multitude de musiciens apportant des idées neuves. J'en parlerai peut-être dans un prochain ouvrage.

Points généraux

Il est important d'être capable de jouer les airs sans avoir recours à la partition écrite. Auparavant, les musiciens folks jouaient souvent « à l'oreille » et se transmettaient les airs soit par l'intermédiaire de leçons formelles soit dans le cadre de « sessions ». Ainsi, plus vous développerez votre capacité d'écoute et de reproduction, plus vous apprécierez de jouer avec d'autres musiciens.

Les doigtés indiqués ne le sont qu'à titre indicatif ; utilisez-les comme point de départ. Si un doigté vous semble difficile à trouver, trouvez le moyen qui fonctionnera le mieux pour vous.

Le capo

La notation standard et les tablatures sont écrites comme si le capo était le sillet de la guitare.

Articulation

Il existe différentes manières de jouer les notes sur une guitare. L'utilisation de glissés, de liaisons, de coulés ascendants et descendants et du vibrato sont des techniques vitales pour l'interprétation des pièces de ce recueil.

Harmoniques

Sur la partition standard, les harmoniques sont représentées par des notes en forme de « diamant ». Les harmoniques artificielles sont présentées comme des harmoniques « RH » (c'est-à-dire right hand, en français main droite).

Notes sur les airs

Jenny Lind Polka

Il s'agit d'une version en 'flat-picking' (jeu au plectre) d'un air magnifique. Je l'ai sélectionné, car c'est un air très populaire dans les « sessions ». Le tempo peut varier entre celui choisi pour cette version $\text{♩} = 88$ et $\text{♩} = 100$.

Essayez les deux !

Maiden Lane

Avant d'ajouter les voix inférieures, essayez de jouer la ligne supérieure en même temps que l'enregistrement. Variez les nuances lors de la répétition du thème. Dans la section B, gardez le 3e doigt en place tout en jouant la mélodie sur les cordes aiguës ; cette technique est une excellente méthode de remplissage quel que soit l'arrangement.

The Seven Stars

Cette pièce est à 6/8. Veillez à aller toujours de l'avant en privilégiant un rythme légèrement rebondissant. Le coulé ascendant exécuté à la main gauche favorise véritablement une interprétation très douce de la mélodie. Le capo est placé sur la seconde frette. L'arrangement est écrit en *ré*, mais sonne un ton plus haut, donc en *mi*.

Off She Goes

Off She Goes est tiré du recueil *Dancing Master Collection* de Playford. Jouez-le de manière légèrement dansante tout en veillant à la régularité de la basse et à la clarté du rythme de la mélodie. Dans la section B, tenez les accords et laissez les notes résonner, recherchez un léger legato dans la mélodie.

John Barleycorn

Le style de picking à la main droite constitue l'élément principal de cet arrangement, l'idée étant d'accentuer les notes de la mélodie tout en jouant les accords. Richard Thompson est passé maître dans cette technique.

Blow the Wind Southerly

Magnifique chanson du nord de l'Angleterre dont une très célèbre version sans accompagnement a été enregistrée par Kathleen Ferrier. Le présent arrangement fait appel à un accord ouvert en *sol*. L'enregistrement des pistes audio sonne un ton plus bas (donc en *fa*). Il est judicieux d'utiliser des cordes à gros tirant pour ce type d'accord, pour ma part, je recommande du 13/56.

Farewell Spanish Ladies

Jouez cet air de manière libre. Pour trouver la sensation juste de cet arrangement, imaginez une version chantée, sans accompagnement.

Robin Adair

Air traditionnel arrangé avec simplicité et lyrisme. Il se fonde sur une basse obstinée de 8 mesures et une mélodie plaintive jouée trois fois en variant légèrement à chaque reprise ; essayez d'utiliser un jeu en butée à la main droite afin de faire ressortir les notes principales de la mélodie.

English Dance

Cette pièce de l'époque élisabéthaine présente une structure d'accords simples, tonique/dominante. Veillez à conserver la précision rythmique. Essayez de jouer les passages en double croches en respectant l'articulation requise dans la partition. Je varie le rythme des accords lors de la 2e répétition. Le capo est fixé sur la 4e frette.

On The Cold Ground

La mélodie de cette pièce sera interprétée librement, en ajoutant simplement les notes de la basse pour suggérer une grande ouverture du son. Certaines phrases sont jouées en octaves, utilisant le *vibrato* et les glissés pour donner une qualité vocale au son. L'accordage se fait en CGCFG. La partition est notée comme pour un accordage en DADGAD, plus facile à lire ; rappelez-vous : l'enregistrement sonnera un ton entier plus bas que la partition.

The Sailors Horn Pipe

Mike Oldfield interprétait une magnifique version de cet air à la mandoline en bis de ses spectacles. Il constitue un excellent entraînement au picking pour la main droite. Commencez par piquer chaque note et ensuite, essayez de jouer avec l'articulation indiquée sur la partition. La seconde version sera bien plus douce.

Hearts of Oak

Mon approche de ce célèbre air de la marine royale est très libre. L'air commence par une courte fanfare constituée d'accords, suivie d'une présentation de la mélodie principale avec une ligne de basse descendante. Visez à conserver la clarté et l'indépendance des deux lignes.

Kemps Jig

Will Kemp était un acteur élisabéthain qui travaillait avec William Shakespeare. Cet air fait référence à une anecdote relative à Kemp qui avait parié qu'il pourrait danser de Londres à Norwich. Il le fit en neuf jours, gagnant ainsi son pari.

Lord Franklin

Cette chanson raconte l'histoire de Sir John Franklin, célèbre explorateur du XIXe siècle dont le bateau disparut alors qu'il tentait de trouver le passage du Nord-Ouest. Dans le présent arrangement, j'ai tenté de montrer comment trois

guitaristes peuvent jouer ensemble en donnant une version intéressante de cet air. La guitare 1 commence par présenter la mélodie dans un registre grave. Le deuxième passage de la mélodie s'effectue une octave plus haut, additionné de quelques harmonies sur certaines phrases. La guitare 2 est jouée en position de « ré » avec un motif classique mais simple de picking. Pour la guitare 3, le capo est fixé sur la 4e frette. Elle emploie la position de *do* dans une combinaison d'harmonie et d'accompagnement mélodique. J'ai enregistré une seconde version de cette chanson (piste audio 13) pour illustrer une approche différente pour guitare solo.

The Earl Of Salisbury

Cette très belle pièce de William Byrd (1540-1623) adopte la forme d'une danse rurale lente, la pavane. Byrd, compositeur majeur sous le règne d'Elisabeth I et de Jacques II d'Angleterre, écrivit cette pièce en mémoire du comte de Salisbury. D'abord écrite pour clavier, elle fut ensuite transcrise pour le luth. Les airs de danse de ce style apparaissent dans des recueils de musique de luth dès 1508.

Greensleeves

Ancienne chanson anglaise mentionnée par Shakespeare dans *The Merry Wives of Windsor* et dont la première référence connue remonte à 1580. L'arrangement est simple et clair. Il commence par la mélodie soutenue par les notes de la basse et introduit progressivement quelques harmonies additionnelles.

Lili Burlero

Cet air est apparu pour la première fois sous forme imprimée en 1686, dans une version pour flûte à bec ou flûte traversière. Purcell l'a utilisé dans *Musik's Handmaid* et dans sa musique de scène pour la pièce *The Gordian Knot Unity'd*. Soyez attentif à l'équilibre entre la basse et la mélodie. Pour vous aider à faire ressortir la mélodie, essayez de chanter l'air en même temps que vous jouez.

We Three Kings

La mélodie de ce noël populaire est jouée sur les trois cordes les plus aiguës de la guitare. L'interprétation doit être bien rythmée et aller de l'avant. L'interlude précédent la reprise de l'air peut donner lieu à une improvisation si vous jouez avec un autre musicien.

Scarborough Fair

La version de Martin Carthy de ce merveilleux chant traditionnel est réputée avoir influencé de nombreux artistes dans leurs interprétations et leurs enregistrements ultérieurs. Dans cet arrangement, je propose une version lyrique de la mélodie sur les cordes graves de la guitare, avec un léger soutien harmonique sur les cordes à vide. La

mélodie est ensuite répétée une octave plus haut dans une harmonisation légèrement différente.

La deuxième version enregistrée de *Scarborough Fair* est interprétée sur une guitare accordée selon le principe du « High-Strung » ou encore de l'« accordage Nashville ». C'est-à-dire que les cordes graves de mi, la et ré sont remplacées par des cordes de plus faible tirant, permettant ainsi de les accorder une octave plus haut. Ce procédé confère à l'arrangement des sonorités rappelant celles de la harpe.

The Holly and the Ivy

J'ai arrangé cette pièce en utilisant une méthode moderne de figuration des accords, exposant ainsi une approche différente de la musique traditionnelle. L'air commence par un motif mélodique joué en harmoniques naturelles. Suit une simple idée harmonique à deux voix se développant au fur et à mesure des différentes reprises de l'air. La dernière citation de la mélodie reprend l'idée des harmoniques naturelles, l'avant-dernier accord étant joué en harmoniques « artificielles ». La pièce se termine sur un accord ouvert de ré avec seconde ajoutée.

The Lincolnshire Poacher

Ici, la guitare sera accordée en CGCFG. J'ai tout écrit comme si elle l'était en DADGAD, car c'est plus facile à lire ainsi (rappelez-vous que l'enregistrement sonne un ton entier plus bas que la partition). Cette version est jouée en utilisant un pouce médiator et les doigts. Efforcez-vous de faire ressortir la mélodie tout en utilisant les cordes à vide comme des bourdons ; cette technique vous permettra d'obtenir des sonorités de caractère très traditionnel.

John Peel

Ce célèbre chant de chasseurs de la région du Lake district est pris à un tempo modéré. Il commence par une introduction en « fanfare » de quatre mesures suivie de la mélodie soutenue par une simple fondamentale et une ligne de basse à la 5te.

The Ash Grove

Le capo est placé sur la 5e frette afin d'apporter un effet de harpe à cette valse. Laissez les notes résonner pour créer autant de soutien que possible. J'ai changé quelques notes de la mélodie dans la section B pour que la pièce sonne plus avantageusement à la guitare.

The Water Is Wide

The Water is Wide est souvent décrit comme l'un des plus beaux chants des îles britanniques. James Taylor en a enregistré une version merveilleuse.

Troubadour

Cet air original est chanté en utilisant un motif de picking classique (jeu aux doigts). Le travailler favorisera réellement votre coordination entre une ligne basse ininterrompue et une mélodie syncopée.

Black Is The Colour (Of My True Love's Hair)

J'ai utilisé cet air pour instaurer une atmosphère particulière, la mélodie étant jouée sur la 2e corde tandis que la 1re corde se comporte comme une note de pédale aigüe. Caressez la 12e frette de la main droite pour ajouter un bourdon grave. À ce stade, expérimenez quelques motifs mélodiques et rythmiques tels qu'indiqués dans la partition.

Blues for Davy

Cet air est un hommage au grand Davy Graham. Ce « train style blues » peut constituer un point de départ au développement de quelques-unes de vos propres idées. Le capo sera placé sur la 2e frette. J'ai voulu inclure une pièce originale utilisant des sixtes parallèles, élément stylistique très populaire dans les années 60/70. De nombreux musiciens majeurs ont fait appel à ce genre de « train blues ». Apprenez le thème et tentez ensuite de développer vos propres variations.

Luthiers guitares

Les guitares américaines classiques telles que Gibson, Martin et Guild ont fait figure de référence en termes de qualité pendant de nombreuses années. Cependant, la fabrication de guitares au Royaume-Uni s'est également largement améliorée au cours des 30 dernières années, ce qui a permis aux musiciens de développer de nouvelles techniques. Avancées dans les micros internes, les systèmes piezo sous sillet, et améliorations en matière d'amplification spécifiquement dédiée aux instruments acoustiques ont permis aux guitaristes de jouer en des lieux très variés, y compris dans de grandes pièces ou de grande salles, sans aucun système de sonorisation.

Luthiers en guitare recommandés au Royaume-Uni

Traditionnels	Contemporains
Ralph Bown	Brook
Fylde	Atkin
Avalon	Patrick Eggle
Lowden	Powell
Bill Kelday	J A Reid

Liste d'écoute recommandée

Chanteurs

Sandy Denny, June Tabor & Kate Rusby

Groupes

Fairport Convention, Steel Eye Span, The Oyster Band & Show of Hands

Instrumentistes

Dave Swarbrick, Katherine Tickell & Seth Lakeman