

APPRENDRE À COMPOSER À LA GUITARE

Bienvenue dans cet article sur le thème « *Apprendre À Composer À La Guitare* ».

Ici, je vais vous expliquer les 4 étapes qui vont vous permettre de savoir exactement comment vous y prendre pour **composer vos propres morceaux**.

Mais pour vous donner un maximum de tips et de conseils, je ne vais pas m'arrêter à **apprendre à composer à la guitare**. Je vais également vous parler de **composition** au sens général, et comment vous y prendre peu importe votre instrument.

D'ailleurs, il est toujours important de se prémunir d'un **petit clavier de piano** pour pouvoir composer, car il saura vous guider dans **la création des accords**, de **la mélodie** et de **l'harmonisation** tout au long de votre travail de composition. Pensez-y. ;)

Sur ce, c'est parti :

I. MAÎTRISER LA THÉORIE

ATTENTION :

Ce que je vais vous dire dans ce premier point pourrait perturber certains musiciens.

*En effet, pour **apprendre à composer à la guitare**, je préconise de connaître un tant soit peu de **théorie**.*

Cependant, il est vrai que certains grands musiciens ont su sortir des tubes interplanétaires alors que, niveau solfège, c'était pas vraiment ça...

*Je pense à **Jimi Hendrix** ou à **Eric Clapton**, par exemple.*

*Probablement que les mecs ont fini par **s'intéresser à la théorie** au bout d'un moment. Mais au début, ils ont utilisé le « génie de leur art » et ont pondu des monuments de la musique que certains, après des dizaines d'années de connaissance théorie, ne sortiront jamais.*

*Néanmoins, même si certaines exceptions existent, la route la plus sûre que je vous recommande est de **connaître un tant soit peu la théorie de la musique pour maîtriser les bases.***

*Vous serez alors à l'aise avec toutes les notions, vous pourrez jongler entre chacune d'entre elles et c'est grâce à ça que vous pourrez **vous initier à la composition** avec plus de facilité.*

Je vous recommande de connaître :

- Les **Altérations** et les **Demi-tons** pour savoir vous balader à travers toutes les notes, c'est-à-dire la base même pour savoir **construire une gamme**, quelle qu'elle soit ;
- Les **Intervalles** pour savoir **identifier, analyser et construire des mélodies** en juxtaposant plusieurs notes les unes à la suite des autres.
- Les notions d'**Armure** et de **Tonalité** pour comprendre **le principe de l'harmonisation**, des **accords**, de **l'accompagnement** et pour savoir quelles sont les « notes justes » et les « fausses notes ».

Une fois toutes ces notions apprises et maîtrisées, vous pouvez alors commencer à vous intéresser aux **accords**, à leurs constructions, aux **renversements d'accords**, aux **cadences**, et à **l'harmonisation des gammes Majeures et mineures**.

Ce sont de solides connaissances qui peuvent rebuter au premier abord mais qui, une fois que vous les avez comprises, vous permettront de **dominer la composition** à la manière d'un preux chevalier sur sa monture (*belle analogie...*).

Maintenant, on passe à la 2nde étape pour **apprendre à composer à la guitare** ses propres morceaux :

II. TROUVER SON STYLE MÊME POUR APPRENDRE À COMPOSER À LA GUITARE

Oui, même si vous ne souhaitez utiliser qu'une guitare pour composer votre morceau, il faut quand même savoir comment vous allez faire **évoluer votre composition**.

Et pour ça, vous devez **trouver votre propre style**.

Alors, peut-être que c'est évident pour vous, mais je vais quand même vous donner la méthode que j'utilise personnellement pour **composer un morceau** dans le style que je souhaite, ce qui m'a notamment permis de composer **plusieurs dizaines de morceaux** lorsque nous nous produisions avec mon ancien groupe (*avant que je ne déménage...*).

Vous ne devez pas réinventer la roue. Ô grand jamais. L'idée, c'est littéralement de « pomper » ce qui se fait déjà, et de faire la même chose. Mais sans plagier, c'est évident. Je vous explique :

Le style dans lequel, actuellement, je suis le plus à l'aise pour composer, c'est **le Metal**. J'en écoute à longueur de journée dans ma longue playlist, et plus de 80% des morceaux qui tombent en aléatoire sont issus d'un certain style de Metal. Pas étonnant que c'est ce qui m'inspire le plus.

Imaginez maintenant que vous souhaitez composer dans ce style-là. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul style de **Metal**, comme pour le **Jazz**, le **Rock**, la **musique « Pop »**, la « **Musique du monde** » ou la « **Musique Classique** ».

Mais justement, certains groupes resteront toujours vos préférés. Et si vous deviez monter votre propre groupe, ça serait à eux que vous aimeriez ressembler. Mais des groupes préférés, vous devez en avoir plusieurs, et ce grâce à quelques éléments caractéristiques qui les rendent uniques et qui vous plaisent.

Si vous savez à l'avance ce qui vous plaît, vous n'avez plus qu'à piocher dans ces différentes caractéristiques et **établir une liste** : quand vous composerez, vous n'aurez plus qu'à utiliser certains de ces ingrédients **pour votre propre composition**.

Petit exemple en vous montrant ce que j'aime principalement dans 3 groupes que j'ai sélectionnés parmi tous ceux que j'écoute :

- Dans **Avenged Sevenfold** :
 - Les guitares qui jouent à la tierce ;
 - L'harmonie utilisée
 - Le rythme des riffs
 - Les mélodies accrocheuses de chant et des solos

- Dans **Children Of Bodom** :
 - La mélodie des riffs et des solos
 - Le rythme donné par la batterie
 - Le mixage qui permet de mettre en avant le côté Thrash et mélodique avant le côté « *Death* »

- Dans **Chunk, No Captain Chunk !** :
 - Le côté « *Punk-Rock* » que j'ai toujours aimé
 - Les mélodies du chant entrecoupées par la voix gutturale
 - Le rythme des riffs et des différents instruments entre eux

À vrai dire, j'adore également des tas d'autres groupes qui croisent tellement d'autres styles que c'est compliqué de n'en sélectionner que 3, et je ne sais même pas si **Chunk, No Captain Chunk !** est réellement l'un de mes 3 préférés.

Tout ce que je peux vous dire, c'est de prendre le temps **d'écouter, d'analyser** et de **lister** tout ce que vous aimez entendre chez d'autres artistes pour les **reproduire vous-même**.

Une seule règle : inspirez-vous autant que vous voulez, mais **ne plagiez pas**, même sur une simple **suite de notes**.

On passe à la 3ème étape pour **apprendre à composer à la guitare** ou, encore une fois, à n'importe quel instrument :

III. DÉFINIR LA STRUCTURE

Avant de vous lancer tête baissée dans **l'enregistrement d'une mélodie ou d'accords** dans un ordre que même vous ignorez, **posez les fondations** en premier lieu.

Définissez par avance **le tempo** : est-ce que vous souhaitez **un rythme rapide** comme on en trouve dans le *Punk* ou le *Thrash Metal* (je garde mon exemple du *Metal* pour que ce soit plus parlant), ou plutôt **un rythme lent** mais plus « *lourd* », comme **Metallica** savent si bien le faire ?

Quels instruments souhaitez-vous utiliser ? Et à quel moment ?

Et justement, **quelle structure** allez-vous employer ? Prenez une feuille et notez les différentes étapes de votre morceau : **Intro, Couplets, Pré-refrains, Refrains, Pont, Solos** ?

Et pour chacune de ces étapes (*si vous les choisissez pour suivre un schéma classique*), définissez de quelle façon les instruments utilisés apparaîtront, **leur rôle** et ce que vous allez exactement leur faire faire.

Vous avez peut-être envie d'envoyer **un bon riff de guitare** au début sur une *Intro A*, puis de faire évoluer cette intro en *Intro B* en rajoutant d'un seul coup tous les autres instruments, et qui vous servira pour **un interlude** entre le Refrain 1 et le Couplet 2, par exemple...

Les possibilités sont infinies, et c'est à vous de trouver comment vous allez **diriger votre composition**.

Enfin, si vous ne savez pas du tout par où débiter, je vous recommande de **commencer par le Refrain**, voire le Couplet. Le reste viendra après.

Bien sûr, les **techniques de composition** sont différentes pour chacun. De plus, on n'est pas tout le temps inspiré de la même façon d'un jour sur l'autre, et une idée de riff d'Intro peut surgir d'une minute à l'autre, ce qui vous amènera à créer le Couplet puis le Refrain, dans cet ordre-là.

Enfin, **apprendre à composer à la guitare** requiert une dernière étape : celle de la sauvegarde, ça va de soi.

IV. SAUVEGARDER SON TRAVAIL DE COMPOSITION

En effet, si vous n'enregistrez jamais vos idées, vous n'avancerez jamais.

Pour ça, c'est tout simple : **enregistrez-vous** simplement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Mais bon, vous n'aviez pas besoin de cet article pour vous en douter.

Sinon, vous pouvez utiliser **un logiciel d'enregistrement** pour pouvoir sauvegarder et créer **des démos de maquettes**, et **garder un son propre** de votre travail. De plus, vous pouvez déguster des sons de **multiples instruments** que vous pourrez inclure dans vos compositions pour une somme modique, voire gratuitement.

Enfin, si vous savez **écrire la musique**, vous pouvez **retranscrire votre morceau** sur un logiciel d'écriture.

Si vous êtes sur cet article et que vous vouliez **apprendre à composer à la guitare**, alors le meilleur que je vous propose est **Guitar Pro** (5, 6, 7, peu importe, tant que vous en avez un qui fonctionne).

C'est de cette manière que j'ai réécrit tous les morceaux que j'ai composé dans **tous les instruments** (guitare rythmique, lead, basse, batterie, piano, chant et d'autres instruments supplémentaires).

Bien entendu, ça nécessite de **savoir écrire la musique** et, donc... de **maîtriser les bases de la théorie**. :)

Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris le déroulé des étapes pour savoir comment **apprendre à composer à la guitare** mais aussi **pour n'importe quel instrument**.

Bien entendu, dire qu'il y a des règles pour apprendre à composer à la guitare serait faux. La musique, c'est du son, et chacun en a sa propre définition.

Après, c'est une question de goût, mais c'est justement ce qui fait **la diversité des artistes**.

De plus, le sujet est tellement vaste qu'il ne pouvait pas tenir dans un seul article, celui-ci étant déjà bien assez long.

À vous de faire vos propres recherches pour la suite et savoir comment, notamment, **harmoniser intelligemment** pour **trouver de belles suites d'accords**.

Et justement, j'ai en magasin toute une panoplie d'autres articles qui pourraient grandement vous intéresser et vous aider sur ce sujet, et ça se passe juste ici :

<https://enseigner-la-musique.fr/articles/>