

FRENCH GUITARE

MAGAZINE BIMESTRIEL
JUILLET-AOÛT 1997

NUMERO
3

INTERVIEWS

Sergio de Noir Désir
Nelson Veras
Arnaud Dumond
Amar Sundy
Raphaël Fays
Thierry Robin

DOSSIER

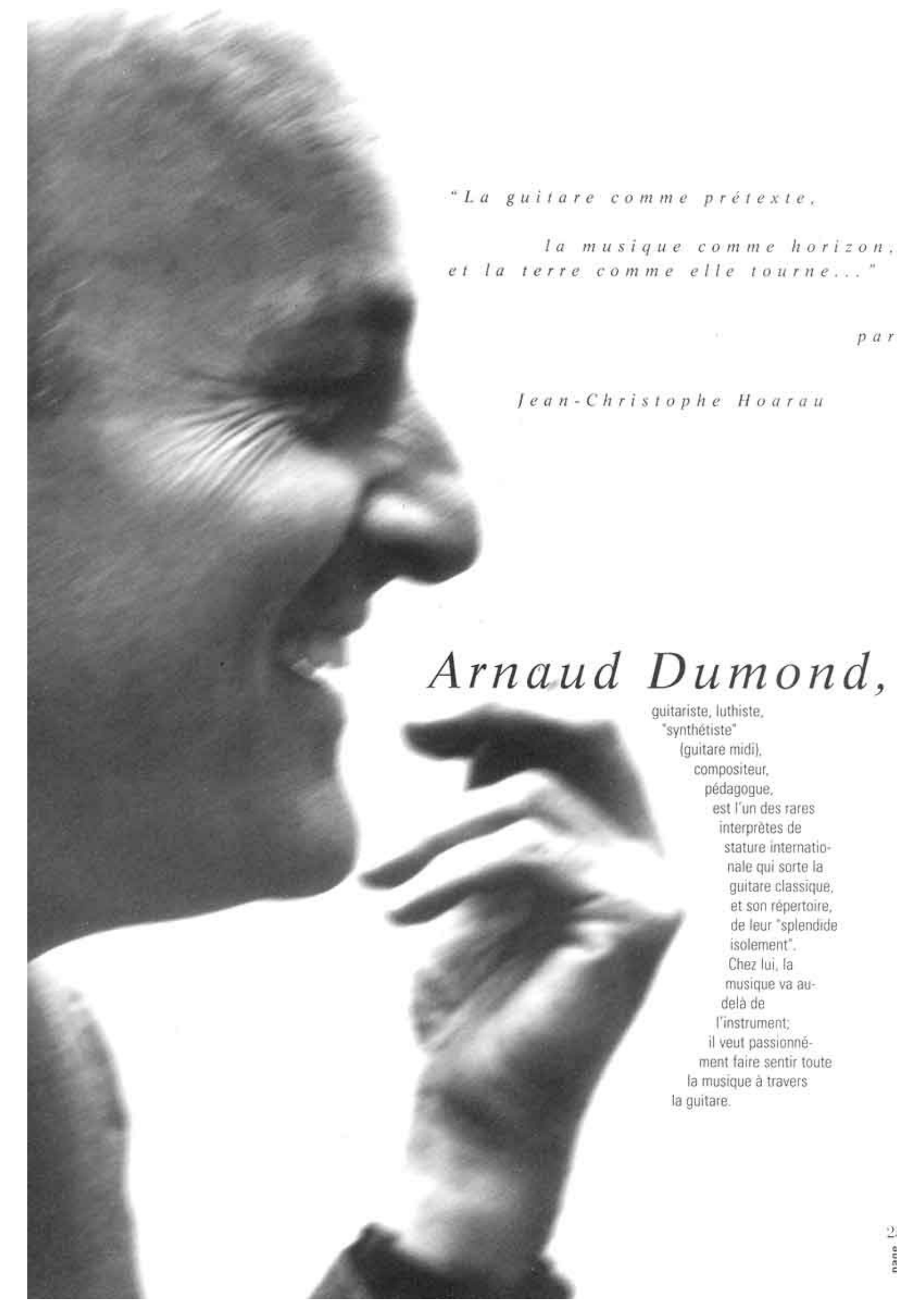
Poètes, vos papiers !

histoire d'un musicien sans frontière

15 20
PAGES DE PEDAGOGIE
PAGES DE PARTITIONS ET TABLATURES

"La guitare comme prétexte,

*la musique comme horizon,
et la terre comme elle tourne..."*

par

Jean-Christophe Hoarau

Arnaud Dumond,

guitariste, luthiste,
"synthétiste"
(guitare midi),
compositeur,
pédagogue,
est l'un des rares
interprètes de
stature internatio-
nale qui sorte la
guitare classique,
et son répertoire,
de leur "splendide
isolement".
Chez lui, la
musique va au-
delà de
l'instrument;
il veut passionné-
ment faire sentir toute
la musique à travers
la guitare.

Cordes nylon

par Arnaud Dumond

Train d'enfer

♩ = 120

p

ff

ff

rall.
f

a tempo
mp

4 fois

p

mp

4 fois

sec. pizz.

f

percuss table

Photos / Bildart, Gambino

Ton répertoire embrasse quatre siècles de musique, de la Renaissance à la musique contemporaine, alors que celui d'un jazzman, par exemple, couvrira au plus une quinzaine d'années: l'ère swing, l'ère bebop, etc. Peut-on jouer Bach, Sor, Lauro - ou Dumond! - sans trahir au moins l'un d'entre eux?

Je ne me pose pas cette question. Quand j'aime une musique, je la joue! Un interprète est un acteur ("faire l'acte à l'heure") qui habite des personnages. Plus les personnages sont crédibles, plus il y a de musique. Jouer, c'est faire passer tout un monde personnel et culturel à travers un petit trou, la guitare: en face, il y a un autre monde, celui de l'auditeur. Il peut être immense lui aussi, mais c'est un autre monde, qui ne m'appartient plus...

Ta curiosité, ton appétit de musique, t'ont-ils poussé à pratiquer d'autres instruments?

Professionnellement, le luth. Sinon, en pur autodidacte, le piano, sur lequel je peux improviser plus facilement qu'à la guitare! J'adore toucher les instruments, comme un gamin. En fait, tout ce qui fait du bruit m'intéresse! Même si j'ai suivi le "parcours du combattant" de tout musicien classique (conservatoire, études à l'École Normale de Musique de Paris avec Alberto Ponce, puis les concours, etc.), je me suis, paradoxalement, toujours considéré comme un autodidacte. J'avais le désir de m'approprier ce qu'on m'enseignait. J'ai eu aussi la

chance d'avoir des professeurs qui ont laissé s'épanouir mon "caractère". Plus on vieillit, plus on apprécie un professeur comme Alberto Ponce, par exemple: plus que la guitare, c'est une façon de saisir la vie que l'on retient.

Cabaret Classic

Les premiers pas dans la carrière professionnelle s'effectuent d'une manière singulièrement différente en musique "populaire" (jazz, rock, variétés) où le métier s'apprend "sur le tas", et en musique classique où les passages obligés restent les examens, puis les concours...

En fait, pour moi, passer des concours, c'était d'abord régler un problème personnel; c'était rassurant. Mais, qu'on le déplore ou non, ils restent, pour un interprète comme pour un compositeur, le moyen le plus sûr de se faire connaître internationalement (quand on les réussit!), sauf si on a une famille capable de louer la salle Pleyel! Mais on peut (on doit?) aussi apprendre le métier de concertiste dans un circuit "populaire". J'ai joué du classique dans des cabarets, je jouais "Asturias" ou "Jeux interdits"! J'aime aussi les "saucissons", ils font partie du patrimoine. Et pourquoi confiner la guitare classique aux seules salles de concert, au seul public averti? Ceux qui ont absolument besoin pour jouer d'un noeud papillon et d'un habit, se font une idée trop formelle du classique et, par là même, un peu superficielle.

On parle, en lutherie, de la "guitare classique", alors qu'on ne dira jamais "violoncelle classique" ou "trombone classique". N'est-ce-pas réducteur, alors que l'instrument "à cordes nylon" a suscité des musiques aussi fortes que le Flamenco ou la guitare brésilienne?

C'est vrai, c'est une distinction qui n'est propre qu'à la guitare. En fait, pour dépasser le problème du vocabulaire, le Classique, selon moi, c'est avant tout un patrimoine. L'attitude "classique" serait, pour moi, de revivifier un répertoire passé, qui reste écrit, au

contraire de celui de la musique populaire. Ce qui n'empêche pas ce patrimoine d'évoluer: on ne joue pas aujourd'hui Schubert comme il y a cinquante ans. Mais il est vrai qu'il y a eu un impérialisme du Classique sur les autres formes. On parlait de la Grande Musique! Cela dit, l'appropriation par la musique érudite de formes populaires a donné de belles choses. Bartok, Villa-Lobos... jusqu'au tango moderne qui est né d'un aller-retour entre le savant et le populaire. Le jazz moderne a lui aussi puisé ses harmonies chez Debussy, Ravel...

"S'engager, choisir, oser".

Le classique, notamment à la guitare, c'est aussi la recherche constante du "beau" son, du son pur?

Oui, et parfois le son précède le sens, pour certains musiciens! Ce qui compte bien sûr, que ce soit en Rock avec une distorsion, ou en Classique avec un son "rond", c'est d'avoir quelque chose à dire. Et là, c'est le sens qui précède le son et le façonne.

L'expression, en musique comme en art plus généralement, semble être ta préoccupation première; peut-on tout dire au moyen d'une guitare?

Je le pense sincèrement. Elle possède de telles ressources de timbres, de dynamique... Elle peut "parler", donner du sens... À nous, guitaristes, de ne pas la rendre bavarder! L'expression requiert plus de courage que de don: il faut s'engager, choisir, oser. Toute neutralité est mortelle.

Comment composes-tu: guitare en mains, au piano, sur le papier?

D'abord, je fais un plan, un canevas dramaturgique. J'en ai besoin pour que ma musique ait un "discours", une perspective lisible. Ensuite, je construis la maison, je la meuble, en vérifiant si les éléments, les "briques", respectent bien l'architecture émotionnelle et stylistique de mon "cahier des charges" originel. La composition est toujours un moment hors du temps, un peu comme l'état amou-

reux... Tout ce qu'on reçoit est immédiatement multiplié, on vit plus, quarante-huit heures sur vingt-quatre! Exaltations et déprimés...

Pecata Mundi

Les titres de certaines de tes oeuvres, "Psaume sans parole", "Lythanie-Requiem", "Messe In Terra Pax", "Leçons de ténèbres", semblent indiquer une approche mystique de la musique...

Mystique, je ne le suis pas, mais j'ai un goût prononcé pour le mystère, pour le silence... Et j'aime aussi cette idée du compositeur ou de l'interprète qui "prend sur lui les péchés du monde", le bruit, le chaos, les angoisses, pour y mettre de l'ordre, les mettre en scène, les magnifier. C'est un mysticisme d'esthète! Les formes liturgiques ont une puissance dramatique. Je m'en sers, voilà tout.

"Le silence est la maison de la musique"

La pédagogie tient une place privilégiée dans tes activités; tu viens d'ailleurs de terminer une méthode, éditée par Van de Velde...

Mes idées sur l'enseignement ont évolué sans cesse. En la matière, je ne crois pas au "terminus". "Le but est le chemin", disait Lorca. Au début, je m'intéressais surtout à l'aspect technique, puis j'ai eu ma période "de la musique avant toute chose"; en ce moment, j'aborde l'aspect psychologique. J'espère retenir le meilleur de chaque phase. Je pense que l'élève, enfant ou adolescent, est un trésor en attente de révéler ses richesses, à lui-même, puis aux autres. En fait, mon rêve serait de tout leur enseigner! Être leur maître, au sens grec du terme, celui de l'Académie: leur apprendre surtout à écouter la musique, mais aussi la nature, le silence... Le silence est la maison de la musique. On n'écoute pas assez de musique dans les conservatoires...

Par contre, on en entend trop...

Excellente formule; on en entend trop, on n'en écoute pas assez!

Mais revenons à ta méthode, une de plus?

Oui, mais avec le désir qu'elle synthétise tout ce qui m'a semblé insuffisamment travaillé dans les autres. En tout cas, elle représente parfaitement mes idées actuelles sur la pédagogie. D'abord, une grande progressivité, notamment pour la main gauche, de nombreux styles différents; l'idée directrice étant de faire de la musique le plus vite possible, d'abord avec un doigt, puis deux, etc. Et tout de suite, de la musique d'ensemble, avec le professeur, ou entre élèves, des phrases simples, répétitives, en conservant toujours un côté ludique. Enfin, des habitudes de comportement dans le travail: décontraction, écoute, autonomie.

La main naturelle

Penses-tu possible une approche "consensuelle" du travail de la main gauche à la guitare, une approche qui dépasserait les styles?

Mon maître, Alberto Ponce, me disait récemment que la main gauche, c'est l'âme de la guitare. Alors, qu'il y ait une approche "consensuelle" de l'articulation décontractée, par exemple, pourquoi pas? C'est très intéressant. Il ne faut pas faire "grimacer" la main, la tordre, il faut que les doigts puissent se mettre, avant d'attaquer le manche, dans une position "foetale", naturelle, sans aucune crispation. Appuyer les

doigts sur la touche, leur donner juste le poids nécessaire pour produire la note, pas un gramme de plus. Après, bien sûr, un travail en force est indispensable, pour les barrés, les extensions, etc., mais dès que la difficulté passe, relâchement, relaxation. Le courant alternatif en somme.

As-tu eu des idoles, guitaristes ou non?

Des idoles, pas vraiment, des chocs certainement. Le plus violent restera sans doute Hendrix, pour ce qu'il a ouvert de possibles. Il a cassé la guitare, au propre comme au figuré. Il a transcendé par là-même un message musical

ou politique - on rejoint là ce que je disais au début de l'entretien.

La guitare classique n'attend-elle pas son Hendrix?

Elle en aurait sûrement besoin! Mais, en attendant, tous ceux qui la font "parler", au delà du petit cercle d'initiés dans chaque style, sont notre oxygène. Ceux qui voient plus loin, ceux qui nous font sentir, sans nécessairement l'expliquer, qu'en parlant d'eux-mêmes, c'est du monde qu'ils parlent, de son visage merveilleux, drôle, grotesque, ou révoltant:

*la guitare comme prétexte,
la musique comme horizon,
et la terre comme elle tourne...*

Arnaud Dumond

Compositions :

- Pour guitare seule : "Un Silence d'oiseaux", "Comme un tango", "Lythanie-requiem", 20 Études de 5 Haïkus atonaux, "Solo", "Sonata da requiem", "Leçons de ténèbres"
- Pour flûte et guitare : "Médée Midi Désert", "Défaites Galantes"
- Pour clavecin et guitare : "Miroirs de Lascaux"
- Pour deux guitares : "Leçons de Ténèbres", 50 petits duos
- Pour voix et guitare : "Marguerite enrouée"
- Pour chœur mixte et guitare : "Psaume sans paroles"
- Pour ensemble de guitares : "J. Lennon Lay Non", "Bis Repetita", "Octurne", "Concertino"
- Pour violoncelle et guitare : "Trois faces du silence"
- Pour quatuor à cordes et guitare : "Jardin des Oliviers", "Ce soir", "Soyez seul"
- Pour flûtes, guitares, cordes et percussions : Grande Sonnerie
- Pour mandolines, guitares, contrebasse et percussions : "Trois musiques plectrales"
- Avec synthétiseurs : "Un rêve sans importance spéciale"
- Pour récitant et guitare : "La guitare endormie", poèmes de Pierre Reverdy
- Pour chœurs, ensemble instrumental, électroacoustique : "Passion selon", opéra
- Pour chœur mixte et orgue : "Mess"
- Pour orchestre à cordes : "Roman"

Discographie :

- "Quatre sonates classiques pour guitare", Heinrich Albert
- "La guitare d'Amérique Latine", CD EPM BUDA
- "Duos du XXe siècle pour flûte et guitare", CD MANDALA, distrib. Harmonia Mundi
- "Guitares contemporaines", éditions ADN
- "Airs et danses de la Renaissance"
- "Pièces célèbres pour guitare"
- "Duos clavecin, luth et guitare", CD MANDALA, distrib. Harmonia Mundi
- "Luth de la Renaissance", éditions ADN
- "La guitare dans tous ses états"
- "Œuvres pour la guitare seule" d'Arnaud Dumond, vol. 1
- "Œuvres autour de la guitare" d'Arnaud Dumond, vol. 2
- "50 duos pour tous niveaux"
- "Totem" (guitare électroacoustique), "La Grande Fabrique", distrib. Metamkine
- "Les plus belles pages de la guitare", Disque Pierre Verany, distrib. AUVIDIS
- "Les grandes pages pour guitare en trois CD"

**FRENCH
GUITARE**

Agenda :

Du 1er au 10 juillet : tournée de récitals en Italie.

Du 12 au 19 juillet : stage d'Arnaud Dumond au Petit-Bornand (Haute-Savoie). Du débutant au supérieur. Renseignements : David Mac Donald : 04 50 03 54 96.

Le 29 juillet : concert "Rencontre du 2e type" (guitares Folk et Classique). Arnaud Dumond et Pierre Pesnon. À Menet, dans le Cantal.