

L'harmonica sans professeur

Une méthode claire et des mélodies choisies à l'intention du débutant



ALAIN LAMONTAGNE
MICHEL AUBIN

 LES ÉDITIONS DE
L'HOMME

INTRODUCTION

Tout comme nous, la plupart des harmonicistes sont autodidactes. La raison en est bien simple: les cours d'harmonica sont très rares, à vrai dire presque inexistants. Si vous voulez suivre un cours de guitare ou de piano, par exemple, rien de plus facile. Il s'agit d'instruments de musique reconnus, pour lesquels des cours sont offerts dans presque toutes les écoles de musique. De plus, vous pouvez obtenir des cours privés sans trop d'efforts. Mais des cours d'harmonica? Vous risquez de chercher longtemps!

Cette méthode est un cours efficace et accessible permettant à quiconque de se familiariser avec l'harmonica et, s'il le désire, de le connaître à fond. Nous répondrons d'abord à la plupart des questions que tout le monde se pose sur ce mystérieux instrument. Comment fonctionne-t-il? Pourquoi ne fonctionne-t-il plus? Faut-il avoir beaucoup de souffle pour en jouer? Est-ce qu'il joue des notes de musique? Nous vous aiderons ensuite à choisir le modèle d'harmonica qui vous convient, selon le genre de musique que vous aimeriez jouer. Puis, nous vous dirons comment entretenir votre harmonica. Vous serez ainsi en mesure d'acheter le bon instrument et de le conserver longtemps.

Si vous êtes débutant, la théorie musicale contenue dans cet ouvrage vous permettra de comprendre ce que vous jouez; si vous êtes plus avancé, elle vous fournira d'importants points de repère pour progresser. En outre, un nouveau système de tablature facilitera votre lecture des pièces de musique, ce qui accélérera votre apprentissage. Vous trouverez aussi dans ce livre l'essentiel des techniques et des trucs utilisés par la quasi-totalité des harmonicistes.

Une fois la première difficulté vaincue, celle de pouvoir jouer une seule note à la fois, des exercices miraculeux vous permettront d'améliorer votre technique pour obtenir une belle sonorité. Vous apprendrez, d'une façon divertissante, comment faire parler cet instrument qui ressemble tellement à la voix humaine. En prononçant différentes syllabes dans votre harmonica, vous découvrirez que votre jeu se colore comme par magie. Finalement, vous réussirez ainsi à faire *miauler*, *japper*, *pleurer*, *chanter* et *rire* votre harmonica!

CONSEILS DESTINÉS AUX DÉBUTANTS

Nous tenons, par ailleurs, à ajouter un mot à l'intention des débutants. Si vous ne voulez pas que votre entourage vous décourage, exercez-vous dans un endroit isolé, car l'harmonica émet des sons particulièrement perçants. Nous vous conseillons donc de ne pas exhiber sur votre balcon les techniques que nous enseignons! Exercez-vous à l'intérieur et montrez-vous tolérant envers ceux qui le seront moins envers vous. De plus, sélectionnez bien les personnes à qui vous démontrez vos progrès. Votre hâte de partager vos découvertes ainsi que votre désir d'être reconnu comme harmoniciste et de voir votre talent confirmé sont parfaitement légitimes, mais dites-vous bien que tout le monde n'est pas expert en la matière.

Nous nous devons aussi de prendre la défense de votre animal domestique, que vous adorez, bien sûr! Si votre chat se cache sous le lit ou grimpe aux rideaux, vous comprendrez. Et si votre chien chante quand vous jouez, ce n'est pas forcément parce qu'il veut vous accompagner! L'harmonica produit des sons assez aigus, que les chiens et les chats perçoivent beaucoup mieux que les humains, car ils possèdent une acuité auditive remarquable, surtout en ce qui concerne les hautes fréquences. Si vous voulez former un duo avec votre animal, vous feriez mieux de jouer de la contrebasse!

En ce qui concerne le choix de l'harmonica, vous devez, dès le départ, choisir le modèle qui se prête au genre de musique que vous voulez jouer. Le rôle et la fonction de l'harmonica varient en effet d'une catégorie à l'autre. Avant d'investir, lisez donc attentivement le chapitre 2, qui traite des diverses catégories d'harmonicas. Cela vous évitera d'acheter un instrument qui ne vous servira pas. Toutefois, pour suivre cette méthode jusqu'au bout, vous devrez vous procurer un harmonica diatonique à 10 trous et à une seule rangée, même si nous donnons de précieuses connaissances sur l'harmonica diatonique à deux rangées et sur l'harmonica chromatique.

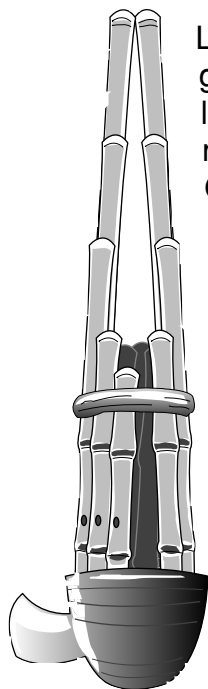
Pour ce qui est de la théorie musicale, vous ne vous doutez peut-être pas de l'utilité de connaître les degrés de notes et les degrés d'accords, par exemple, mais si vous voulez accéder à un certain niveau, ces connaissances vous seront indispensables, surtout si vous espérez jouer accompagné de musiciens.

À mesure que vous progresserez, nous espérons que vous favoriserez l'expression plutôt que la compétition. La vraie générosité ne se mesure pas au nombre de notes jouées ni à la vitesse d'exécution, mais plutôt à l'écoute et à l'ouverture, qui permettent d'offrir une musique harmonieuse. La musique n'est pas une course. La musique est une célébration.

L'harmonica adorera vous suivre partout et vous obéira dans la mesure où vous aurez appris à le connaître. Traitez-le avec respect, gardez-le propre et surtout, jouez avec lui...

HISTORIQUE

L'ancêtre de l'harmonica est le **cheng**¹. Il aurait été inventé vers 2700 avant Jésus-Christ. Le mot cheng signifie, en chinois, «voix sublime». Selon une légende chinoise, le cheng symbolise les 12 mois de l'année et les 12 heures de la journée. Lorsque l'empereur soufflait dans cet instrument, il pouvait à volonté transformer l'hiver en été et l'automne en printemps. Imaginez ce qui se passerait si tout le monde en avait un!



Le cheng comprend plusieurs petits tuyaux de bambou de différentes longueurs. Chacun est muni d'une anche libre (languette ou lame), fixée à l'intérieur, et est percé d'un trou. Les bambous sont insérés dans un contenant cylindrique présentant un orifice dans lequel on expire et on aspire. On choisit la note simplement en soulevant le doigt du trou, ce qui laisse circuler l'air et permet donc à l'anche de vibrer. La longueur des tuyaux ne sert pas, comme dans le cas de la flûte, à définir la fréquence de la note, mais plutôt à renforcer la sonorité de l'anche placée à l'intérieur.

On retrouve cet instrument dans divers pays orientaux, sous des formes différentes, mais toujours construit selon le même principe voulant que chaque anche produise une note différente. Au Japon, le *sho* correspond au cheng. En Corée, on l'appelle *saing* et au Laos, il s'agit du *khène*. En Europe, on désigne souvent ces instruments sous le nom d'orgues à bouche.

L'harmonica sous sa forme actuelle a été inventé en 1821 par Frédéric Christian Buschmann. Il l'avait alors baptisé *Aura*. Dans une lettre adressée à son frère Edouard, il décrit ainsi son invention:

«J'ai également inventé à Barmen² un nouvel instrument vraiment remarquable; il ne mesure tout entier que 4 pouces de diamètre et autant en hauteur, mais me donne 21 notes, piano et crescendo et tout ce que tu veux, sans clavier; des harmonies de 6 tons³, des traits⁴ et peut tenir une note aussi longtemps qu'on le désire⁵.»

En 1828, un jeune homme de Trossingen en Allemagne, Christian Messner, se mit à fabriquer des «viennoises»⁶ pour arrondir ses fins de mois. Mais l'instrument dut attendre quelques décennies avant de connaître le succès. Et c'est Matthias Hohner, un horloger, également de Trossingen, qui décida, en 1855, d'en fabriquer de façon artisanale. En 1857, il fonda sa propre entreprise de fabrication d'instruments aujourd'hui connus sous le nom d'harmonicas.

1. On rencontre aussi la graphie «tcheng».

2. Ville d'Allemagne, faisant aujourd'hui partie de Wuppertal.

3. Six tons équivalent à une octave.

4. Passages brillants formés d'une suite de notes rapides.

5. RAISNER, Albert. *Le livre de l'harmonica*, Paris, Presses du temps présent, 1961.

6. Nom donné à l'harmonica à l'époque.

Le terme «harmonica» a aussi son histoire. Selon *Le Robert historique de la langue française*, il désigna d'abord un instrument inventé par Benjamin Franklin et constitué de récipients de verre que l'on faisait résonner par frottement. Franklin a nommé cet instrument à partir de la forme féminine du mot italien *armonico*, signifiant «qui est en harmonie, qui produit de l'harmonie». Ce mot vient du latin *harmonicus* qui signifie «harmonie». Par la suite, le terme «harmonica» a servi à désigner divers instruments. Par exemple, en allemand, l'accordéon s'appelle *harmonika* (1829). Ainsi, *mundharmonika* veut dire «accordéon à bouche» qu'on traduit en français par «harmonica à bouche». Cette expression est analogue à l'anglais *mouth organ* qu'on traduit par «orgue à bouche». Le dérivé «harmoniciste» (1953) désigne un joueur d'harmonica.

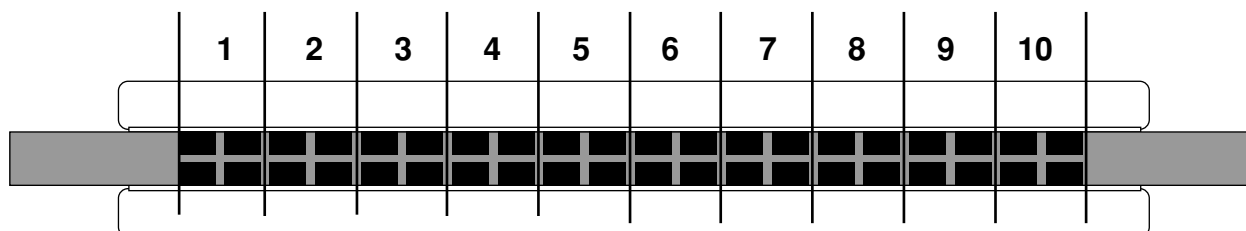
QUEL HARMONICA ACHETER POUR SUIVRE CETTE MÉTHODE?

L'harmonica diatonique à une rangée est de loin le plus utilisé dans le monde. Ce que vous entendez dans les musiques de films, dans les publicités, sur les disques, dans les spectacles, etc., ce sont généralement des harmonicas diatoniques à une rangée. De surcroît, la plupart sont de fabrication Hohner. Ce sont aussi nos harmonicas préférés. Nous vous suggérons, pour suivre cette méthode, de vous procurer :

UN HARMONICA DIATONIQUE À UNE RANGÉE, À 10 TROUS, EN DO (C).

Vous pourrez aussi appliquer cette méthode avec un harmonica à deux rangées. Vous devrez toutefois adapter la numérotation des trous en tenant compte du fait que deux trous de large sur l'harmonica à deux rangées correspondent à un seul trou sur l'harmonica à une rangée. Comme il existe une multitude de deux rangées, nous vous suggérons d'utiliser l'un des modèles suivants: Echo 2409, Echo 55 ou Echo 2416 (Hohner), en C (do). Votre 2^e note DO correspondra au trou 4 de notre tablature.

Tessiture du «deux rangées» avec numéros de trous du «une rangée»



Si les harmonicas **Hohner** sont les plus populaires, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de qualité, bien au contraire. Le débutant doit savoir qu'un harmonica de cette marque est réellement de niveau professionnel et pourrait bien être le même que celui de son idole. Alors que bien des violonistes rêvent de posséder un jour un Stradivarius, l'harmoniciste aura dès le départ l'équivalent avec son Hohner. Bien sûr, Hohner n'est pas la seule entreprise qui fabrique des instruments de qualité, mais elle demeure, du moins dans notre monde occidental, celle qui possède les plus grands moyens de distribution et qui offre le plus de choix.

Au cours de notre carrière, nous avons aussi utilisé des harmonicas provenant d'autres fabricants, comme **Lee Oskar**, **Suzuki**, **Yamaha** et **Huang**, que vous pouvez également utiliser pour suivre cette méthode. Mais n'oubliez pas que, quelle que soit la marque, ce doit être un harmonica à une rangée, à 10 trous, en DO (C).

LES QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSÉES

Avant d'aller plus loin, nous répondrons d'abord aux questions qui reviennent le plus souvent et que vous vous posez peut-être également. Nous éviterons ainsi qu'elles ne vous hantent plus longtemps et ne vous distraient inutilement de cette plaisante étude que nous entreprenons ensemble.

L'harmonica est-il un instrument difficile?

Oui et non. Dans le cas où l'on ne désire que s'amuser, on peut dire que l'harmonica est un instrument plus facile que la guitare et beaucoup plus facile que le violon. Par contre, lorsqu'on parle de maîtrise de l'instrument, nous estimons que tous les instruments sont comparables; ils offrent tous des possibilités illimitées et demandent donc des efforts.

Il existe cependant une difficulté propre à l'harmonica: saviez-vous que l'harmonica est presque le seul instrument à vent qui se joue à la fois en aspirant et en expirant? La difficulté réside en ce qu'il faut donner aux notes expirées la même sonorité qu'aux notes aspirées. L'auditeur ne veut pas savoir si on «pousse» ou si on «tire», il veut entendre de la musique.

Est-ce coûteux de jouer de l'harmonica?

Parmi les instruments professionnels, la flûte à bec et l'harmonica sont sans doute les moins coûteux. Pensez simplement au prix d'achat d'un piano usagé ou d'une guitare... Certes, vous devrez, à l'occasion, renouveler vos harmonicas, mais nous pouvons affirmer que pour 100 dollars vous en aurez pour votre souffle!

Faut-il beaucoup de souffle pour jouer de l'harmonica?

La réponse est non! En dépit des apparences, l'harmonica exige peu d'air, du moins lorsqu'on joue une seule note à la fois. En comparant l'harmonica à d'autres instruments à vent, comme la trompette ou le saxophone, on constate que ses conduits multiples, ou canaux, sont beaucoup plus petits. L'harmonica réclame donc beaucoup moins d'air. Quand on joue de l'harmonica, il ne s'agit pas de dépenser de l'air, mais de l'économiser. Voici le secret: le maximum de son avec le minimum d'air.

Que faire lorsqu'une note ne fonctionne plus?

La réponse est double. Lorsque l'anche est simplement encrassée, ou lorsque son fonctionnement est gêné par une matière quelconque, il faut la remettre à neuf, ce qui est

relativement facile à faire soi-même. Un chapitre entier de ce livre est consacré au nettoyage de l'instrument (chapitre 15). Lorsque, par contre, l'anche est endommagée, il faut renvoyer l'instrument chez le fabricant si la valeur de l'harmonica excède le coût de la réparation. Sinon, il faut songer à en acheter un autre.

Que faire lorsqu'une note sonne faux?

Il arrive parfois qu'une note sonne faux tout en ayant conservé sa sonorité (son timbre). Cela provient souvent d'une accumulation de saleté sur l'anche, ou autour. Quand c'est le cas, le nettoyage suffit généralement à rendre la note juste. Si après le nettoyage elle s'avère toujours fausse, il faut l'accorder (voir chapitre 16). Il arrive également que l'anche ait subi, à de multiples reprises, une pression d'air excessive ou qu'elle ait été exposée trop longtemps à l'humidité. Ces deux facteurs peuvent affaiblir l'anche, soit légèrement — elle est alors «accordable» —, soit gravement. Dans ce dernier cas, on pourrait l'accorder, sauf que l'usure qu'on lui causerait (l'accord se fait par ponçage) la rendrait inopérante.

L'harmonica joue-t-il des notes de musique?

Quelle question! Évidemment, tous les harmonicas jouent des notes de musique.

Qu'est-ce que ça veut dire: diatonique et chromatique?

Ce sont des genres musicaux. Le genre diatonique utilise des notes ayant toutes des noms différents, donc des positions différentes sur la portée musicale. Alors que le genre chromatique utilise des notes ayant le même nom mais altérées (dièse ou bémol), donc ayant la même position sur la portée.

PREMIÈRE PARTIE

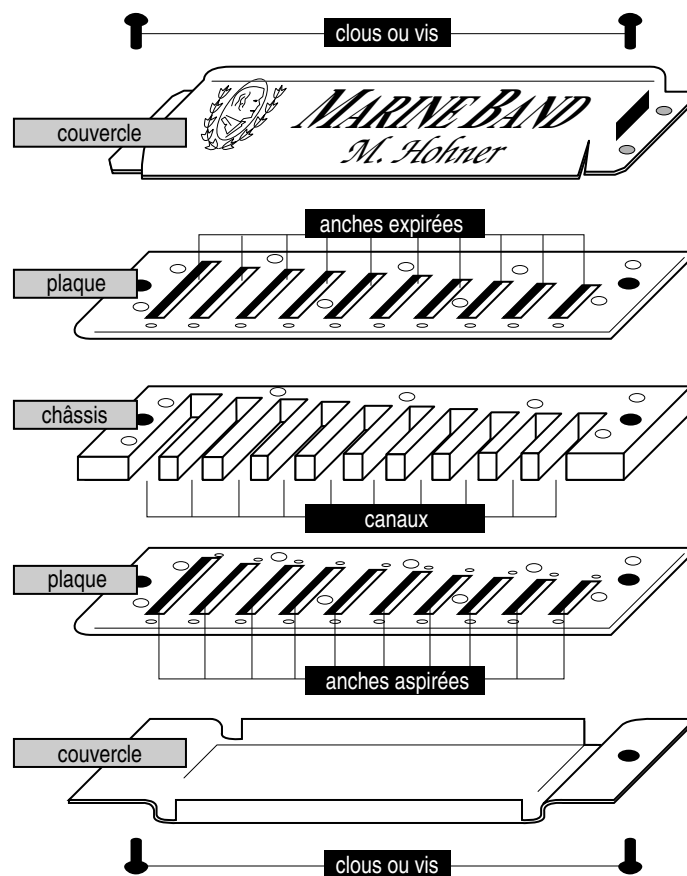
CONSTRUCTION DES HARMONICAS

CHAPITRE PREMIER

«ANATOMIE» DE L'INSTRUMENT

Nous allons maintenant étudier le fonctionnement de l'harmonica. Afin de comprendre le principe de base de l'instrument, le principe de l'anche libre, examinons en détail comment il est construit. L'illustration qui suit présente l'harmonica diatonique à 10 trous, à une seule rangée:

«Anatomie» de l'harmonica



JOUER UN PEU D'HARMONICA, C'EST FACILE ET PLAISANT.

ALLER PLUS LOIN, C'EST PASSIONNANT! Dans cette méthode complète, les auteurs transmettent leur expérience et leur savoir pour vous permettre de maîtriser cet instrument populaire. En commençant par la base, ils vous initient à la gamme des émotions que l'harmonica permet d'exprimer, et vous apprennent à le faire parler, chanter, rire et gémir! Voici l'ouvrage indispensable pour découvrir les secrets de cet instrument polyvalent!

