

Zó Word Je Een Super Gitarist

*De Fundamenten
Voor Beginners
en Gevorderden*



www.GitaarProfessor.nl

*“Ook jij kunt goed gitaar leren
spelen als je de fundamenteën
uit dit boek opvolgt!”*

Dit is Versie 1.0 van dit boek.

De meest recente versie is te vinden op www.GitaarProfessor.nl

Je mag dit boek gratis weggeven. Het mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid, het is niet toegestaan de inhoud en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit dit rapport op een andere wijze te gebruiken.

Meer gratis informatie is te vinden op www.GitaarProfessor.nl

Woord Vooraf...

Gitaarspelen! Is het je grootste droom om goed gitaar te kunnen spelen? Of is het al je hobbie en passie en brengt het je ontspanning, gezelligheid en plezier? Voor mij is gitaarspelen een geweldig gave passie en ik wil dat graag met je delen!

Pas op latere leeftijd heb ik de gitaar ontdekt. Tijdens mijn jeugd speelde ik piano en zong ik. De interesse voor de gitaar ontstond op de middelbare school in een periode (de jaren '80) dat er twee grote bands doorbraken. Als tiener was ik meer gecharmeerd van de Dire Straits dan van U2 en vond in het bijzonder het gitaarspel van Mark Knopfler zeer inspirerend. Het leek mij geweldig om ook gitaar te kunnen spelen, maar het was voor mijn gevoel een erg grote stap om dat te gaan leren. Na nog een jaar of vier veel naar gitaarmuziek te hebben geluisterd, heb ik de knoop doorgehakt en ben ik gitaar gaan spelen. Absoluut één van de beste beslissingen die ik in mijn leven gemaakt heb! Maak die beslissing ook als je nog geen gitaar speelt. Ik garandeer je heel erg veel plezier!

Ik kocht een tweedehands gitaar en nam bij twee verschillende leraren les, omdat ik zowel de basis voor klassiek als voor pop wilde leren. Ik oefende vervolgens vele uren per dag. Niet voor het oefenen zelf of omdat ik heel goed wilde worden, maar gewoon omdat het zo geweldig leuk was en de gitaar een passie werd. En passies werken nou eenmaal ontzettend verslavend. Op een positieve manier dan wel te verstaan.



Als beginnend gitarist en muzikant ontdekte ik veel. Niet alleen verschillende stijlen, technieken en muziektheorieën, maar ook merkte ik dat mijn gehoor beter werd. En ik leerde dat het improviseren en samenspelen met anderen weer een heel andere dimensie gaf. En niet te vergeten de kennismaking met veel super gitaristen die de gemiddelde burger niet kent.

Toen ik begon te spelen merkte ik al snel dat het hebben van de juiste leraar cruciaal is voor een goede techniek en je uiteindelijke niveau. Enerzijds is lesgeven een vak apart en niet voor iedereen weggelegd. Anderzijds hebben veel gitaristen (en dus ook gitaar leraren) zichzelf slechte technieken aangeleerd. Dit komt door de eenzijdige kennis en invalshoeken hierover tijdens hun opleiding. Zou jij niet graag leren om zowel een goede plectrum-techniek als fingerpicking-techniek te beheersen? En zou je daarnaast ook nog goed met bijvoorbeeld een tremolo of slide willen leren spelen? De afgelopen twintig jaar ben ik voortdurend bezig geweest om bekende en onbekende gitaristen te bestuderen, om daar van te leren en mijn techniek en spel te verbeteren. Van elke gitarist kun je wel iets leren. Is het niet de techniek, dan is het de stijl, de notenkeuze of wellicht de presentatie en show.

Als gitarist ben ik bewust voornamelijk actief geweest in coverbands. De ambitie was het grootst om plezier te hebben op het podium. Samen met medemuzikanten en het publiek uit je dak gaan. Ik heb nooit de droom gehad om door te breken met een kleine kans van slagen en ik wilde ook niet voor lege zalen spelen. Daarnaast wilde ik als gitarist ook niet in de schaduw staan van een bekende artiest. Dan ben je bovendien 365 dagen per jaar van huis! Ook zag ik veel geschoolde muzikanten noodgedwongen eindigden als muziekleraar om simpelweg zo hun boterham te verdienen. Diep in hun hart wilden velen echter liever anders met muziek bezig zijn. Door mijn persoonlijke keuzes heb ik altijd maximaal van de gitaar kunnen genieten.

Het spelen in coverbands was voor mij een extra stimulans om bekende gitaristen te beluisteren, bekijken en bestuderen. En om ze vervolgens op mijn eigen manier na te spelen en te coveren op



het podium. Het blijft voor mij een voortdurende studie om mijn techniek en spel te verbeteren. Ook ben ik, omdat ik het leuk vond, ook jarenlang als docent actief geweest voor een select aantal leerlingen, zowel privé als op de muziekschool.

Er zijn genoeg gitaristen op onze aardbol die beter zijn en meer talent hebben dan ik. Maar mijn persoonlijke gitaristen-studie en brede ervaring hebben geresulteerd in een zeer unieke visie op gitaartechniek en het allround gitarist zijn. Daarnaast vond ik het aanbod van goede gitaar educatie op het internet ver onder de maat. Deze combinatie heeft mij er toe doen besluiten om www.GitaarProfessor.nl op te richten. Het doel hiervan is dan ook om jou te helpen en je alles te leren wat ik weet. En dat maakt niet uit of je nu een beginnend of gevorderd gitarist bent. Elke beginner is in staat om goed gitaar te leren spelen en elke gevorderde gitarist kan altijd nog veel beter worden. Het is absoluut mijn persoonlijke mening en visie. Geloof deze dus niet! Het is slechts gebaseerd op meer dan 35 jaar aan ervaring als muzikant, meer dan 20 jaar ervaring als gitarist, maar wellicht belangrijker meer dan 20 jaar aan kennis over gitaar spelen door het intensief bestuderen van andere gitaristen. Deze kennis en ervaring wil ik met zoveel mogelijk mensen delen. En het internet is daar het perfecte medium voor. Doe er je voordeel mee! Wil jij een goede gitarist worden? Let dan goed op het volgende!

Er zijn een aantal fundamenteën waaraan elke gitarist moet blijven werken. Deze fundamenteën zijn voor iedereen hetzelfde, ongeacht stijl of niveau. In dit boek zal ik ze beschrijven en toelichten. Het leerproces en het pad naar een voor jouw gevoel goed gitarist zijn is heel persoonlijk. Jij bepaalt wat je leuk en belangrijk vindt en wat je wilt leren. Maar iedereen kan geweldig gitaar leren spelen! Ook jij! Wil je dat? Volg dan het advies in dit boek op, dan kom je er vanzelf!

Kijk ook eens op www.GitaarProfessor.nl voor veel gratis informatie over gitaar spelen, gitaren en gitaristen. Maar wat je ook gaat doen, blijft vooral genieten van muziek en blijft spelen op je gitaar! En mocht je een besluiteloze beginner zijn, ga dan nu meteen op zoek naar een (tweedehands) gitaar en begin met oefenen! Gitaarspelen is gewoon geweldig mooi!

Paul Kessels

www.GitaarProfessor.nl

Inhoudsopgave

Woord Vooraf.....	3
1. De vijf fundamenteën voor elke gitarist	8
2. Houding en techniek.....	9
3. Oefenen.....	14
4. Luisteren	18
5. Leraar	24
6. Samenspelen	28
7. Hoe nu verder?.....	32

1. De vijf fundamenteën voor elke gitarist

Er zijn vijf fundamenteën (of 'bouwstenen') die voor elke gitarist hetzelfde zijn:

- 1 Zorg voor een goede basis met de juiste houding en techniek*
- 2 Oefen regelmatig, effectief en gestructureerd*
- 3 Luister naar andere muzikanten maar ook naar jezelf*
- 4 Leer van de juiste docent en zorg dat deze je inspireert*
- 5 Speel veel samen met andere muzikanten en gitaristen*

Deze aspecten zijn voor iedere gitarist belangrijk en ze zullen ook belangrijk blijven zolang je gitaar blijft spelen. Echter, de invulling is voor iedereen persoonlijk!

De volgende hoofdstukken gaan dieper in op waarom deze vijf fundamenteën belangrijk voor jou zijn als je een goede gitarist wilt worden en wat de belangrijkste aspecten zijn waar je daarbij op moet letten.



2.Houding en techniek

De basis van goed gitaarspel is een goede houding en techniek. En dat geldt eigenlijk voor alles waar je goed in wilt worden. Zowel in het bedrijfsleven als bijvoorbeeld de sport is het essentieel om de juiste kennis, ervaring en techniek te hebben en te combineren. Dan pas kun je een bovengemiddeld niveau bereiken. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op basis van aangeboren talent, unieke gave of uitzonderlijk karakter en doorzettingsvermogen. Maar normaal gesproken werkt iedereen met en aan dezelfde basis.

Hoe zit het met jouw houding en techniek? En wat houdt dat eigenlijk in? Als je je hierin gaat verdiepen dan bestaan er vele verschillende technieken en specialismes. Bij het bestuderen van bekende gitaristen zie je ook allerlei mooie en ook bijzondere vormen van spel, houding en techniek terugkomen.



Ken je gitaristen als Jeff Healey, Michael Lee Firkins, Mark Knopfler, Django Rheinhardt, Raul Midón of Jennifer Batten? Nee? Ga dan nu naar Youtube en bekijk eens een aantal filmpjes.

Allemaal hebben ze zichzelf een unieke techniek aangeleerd die je bij andere gitaristen niet of niet vaak zult tegenkomen. Vaak komt het doordat ze autodidact zijn en zich iets hebben aangeleerd waarbij ze zich het meest prettig voelen. Soms is het doordat ze zich tot in perfectie gespecialiseerd hebben in een bepaalde techniek of stijl. En bij anderen is het juist weer ontstaan doordat ze een fysieke beperking hadden.

Het doel van het leren van een goede houding en in het bijzonder een goede allround techniek moet voor jou niet zijn om bijvoorbeeld een betere rechterhand-techniek dan Jennifer Batten te ontwikkelen of om meer vibrato's dan Jeff Healey te kunnen laten horen. Maar het doel moet voor jezelf zijn om een basis te vormen waarmee je in principe alles (ja alles!) kunt spelen. De basis moet efficiënt en effectief zijn



zodat je gemakkelijk op een hoger niveau komt. Daarnaast wil je blessures voorkomen! Nederlands virtuoos Adrian ("Adje") Vandenberg is niet de eerste en laatste gitarist geweest die door pols- of armblessures het gitaarspelen vaarwel heeft moeten zeggen. Zorg dus ook daarom dat je een goede houding en goede techniek aanleert zodat je niets forceert.

Als jij een goede houding en techniek hebt, dan kun je alle stijlen als gitarist spelen. Het maakt dan niet meer uit of je klassiek, grunge, country, heavy metal, blues of iets anders wilt spelen. Wellicht wil je zelf muziek schrijven of juist leren improviseren zodat je kunt jammen met je vrienden. Of wellicht wil je je gitaar op je knieën laten hangen en al headbangend op een podium rondrennen (al bevordert dat je spel niet overigens). Waarschijnlijk wil je gewoon dat jouw basis in elke omgeving en op elk moment de ruimte en mogelijkheid biedt om datgene te kunnen spelen waar jouw muzikale hart naar uit gaat.

Maar wie bepaalt wat een goede houding en een goede techniek is? Er zijn genoeg cursussen, boeken en opleidingen die je dit leren. Vaak leer je het juiste, maar vaak helaas ook niet. Het grote probleem is dat je vaak les krijgt vanuit slechts één bepaalde invalshoek (modern,

klassiek, pop, rock, etc.), wat een beperking kan opleveren op lange termijn, zeker als je allround gitaar wilt spelen. Mijn visie is heel simpel. Ik vind dat een goede allround



gitarist technisch gezien in staat moet zijn om alle stijlen te (leren) spelen. Dat er wellicht een persoonlijk voorkeur bestaat voor een bepaalde stijl, of dat het ritme en gevoel van het ene genre meer in het bloed zit dan het andere genre, is van secundair belang. Daarnaast is mijn filosofie dat er een onderbouwing moet zijn voor alles dat je leert. Zo moet de juiste houding je fysieke gestel zo min mogelijk belasten zodat je langer op een constant niveau kunt doorspelen.

Zo moet de juiste houding en techniek bijdragen aan een efficiënt energieverbruik in je spieren zodat je na twee uur spelen nog steeds alles kunt laten zien en horen wat je in je mars hebt. Zeker bij live optredens is het een aanslag op je lichaam. Vaak sta je letterlijk te zweten op het podium, niet van de zenuwen, maar van al die spots die op je gericht zijn. Een goede houding zorgt ook voor een goede doorbloeding van je handen en vingers en draagt daarmee bij aan het langer en beter kunnen spelen zonder dat je gaat verzuren. Speel je in een band met een goede show, dan verbruikt het dansen, springen, zingen en bewegen op het podium ook veel energie.

Technische gezien heb je met de juiste houding ook meer bereik op je gitaarhals. Tevens zorgt een juiste techniek voor een mooiere klankkleur, articulatie of wellicht meer snelheid daar waar gewenst. En heel belangrijk is dat zowel houding als techniek geen



beperkingen gaan opleveren als je wilt groeien als gitarist en muzikant. Dit laatste is iets dat je niet kunt overzien als je begint met spelen. Maar het zou

jammer zijn als een slechte basis op een gegeven moment een struikelblok wordt. Iets afleren is altijd lastiger dan iets aanleren! Kortom, er zijn veel redenen waarom het zo belangrijk is.

Ben net een beginnend gitarist? Dan is het net als leren lopen, fietsen of leren lezen en schrijven. Speel je al gitaar? Hoe zit het dan met je houding en techniek? En moet je dan jouw techniek aanpassen als het niet klopt met mijn visie? Nee, niet persé. Dat moet je alleen doen als jij er een betere gitarist van wordt. Lees alles rustig door en bepaal daarna of je dingen wilt aanpassen of niet. Het doel van dit boek is om de fundamenteën van een goede basis duidelijk te maken. Wat je er van leert, gebruikt en van opsteekt is uiteindelijk aan jezelf. De eerder genoemde gitaristen wijken op veel vlakken af van het gemiddelde, maar het zijn wel stuk voor stuk briljante gitaristen! Maar weet je niet waar je moet beginnen, leer het dan van mij zodat je zeker weet dat je een goede basis leert!

Het belangrijkste is dat je jezelf altijd de vraag blijft stellen of datgene wat je leert past binnen de kaders zoals geschetst in dit hoofdstuk. Simpele vragen hebben vaak simpele antwoorden, maar die simpele antwoorden zijn wel fundamenteel:

- *Onder welke hoek houd je je linker pols?*
- *Op welke hoogte hangt of steunt je gitaar?*
- *Speel je een slag vanuit je pols of uit je arm?*
- *Hoe dik of dun moet je plectrum zijn en hoe houd je die vast?*
- *Wanneer gebruik je je pink?*
- *Moet je ook met de linker duim kunnen spelen?*
- *Wanneer speel je met je vingers en wanneer met je plectrum?*
- *Moeten je nagels kort geknipt zijn?*
- *Demp ik met mijn linker of rechterhand?*

En zo zijn er nog heel veel vragen die jij jezelf zou moeten stellen als je gitaar gaat spelen maar ook als je al gitaar speelt. Het doel van dit boek is niet om al deze vragen te beantwoorden maar om je in eerste instantie daarover aan het denken te zetten. Houding en techniek zijn essentieel, dus zorg dat je hieraan werkt en blijft werken. Het is in elk geval niet moeilijk en iedereen kan het leren!

3.Oefenen

Oefening baart kunst wordt vaak gezegd, en dat is zeker bij gitaarspelen het geval. Maar toch zijn er zoveel gitaristen die niet oefenen. Iedereen kent ze wel. Wellicht in je vriendenkring, wellicht in je familie of wellicht je burens. Er staat een gitaar in de woonkamer waar ze liever niet op willen spelen in het bijzijn van anderen omdat ze het eigenlijk niet zo goed kunnen. En hoeveel verloren gitaren zijn er niet gedegradeerd naar de zolder of ironisch genoeg de studeerkamer? Jammer!



Oefen jij? En hoe oefen je? En wat oefen je? En zijn dat de juiste dingen die je oefent? Leer je daadwerkelijk iets en wordt je er een betere gitarist van? Als beginnend gitarist is het echt niet moeilijk om een aantal akkoorden te leren zodat je bij bijvoorbeeld een kampvuur gezellig liedjes kunt spelen en zingen. En er is niets gezelliger en leuker dan een "kampvuur gitarist" op het juiste moment op het juiste feestje. Maar als je iets langer oefent dan ontstijgt je het niveau van akkoorden al heel snel. En op dat moment wordt het pas echt heel erg leuk en dan maak je helemaal een coole indruk bij anderen.

Iedereen kan gitaar leren spelen en iedereen kan meer dan alleen akkoorden spelen. Is het gemakkelijk? Ja, mits je oefent en doorzet, zoals met alles in het leven. Als je net begint met gitaarspelen dan zijn de eerste twee maanden het moeilijkste. Je vingers moeten de snaren op de juiste plek weten te vinden en je arm, pols en hand moeten wennen aan de nieuwe houdingen en bewegingen. Kramp in je onderarm en pijnlijke vingertoppen

horen daarbij, maar verdwijnen snel als je gewoon met regelmaat oefent. Helaas zijn dat echter de momenten dat veel mensen opgeven, stoppen met oefenen en denken dat ze het nooit zullen leren. En dat komt mede doordat oefenen niet door iedereen als leuk ervaren wordt. Maar oefenen is wel leuk, want je moet gewoon datgene oefenen wat je gaaf vindt om te spelen.

Oefen met regelmaat en dan ligt er binnen een aantal maanden een basis waar anderen jaloers op zijn! Je merkt het vanzelf als die basis is bereikt. Voor sommigen zal dat na een maand zijn, voor anderen na 3 of 4 maanden. Je hebt je eerste nummers leren spelen en geniet daar van. Wellicht gaat nog niet alles volledig vlekkeloos, maar het kost in elk geval geen moeite meer. En het is enorm genieten om te merken dat je leercurve daarna ontzettend stijl omhoog gaat. De kampvuur nummers met alleen akkoorden



zijn geen probleem meer en je kunt naar hartenlust gebruik maken van de akkoordenschema's, van je voorbeeld gitaristen of favoriete bands, die op het internet overal te vinden zijn. Dat is het leuke van deze tijd: alle nummers die je graag wilt spelen zijn gewoon op het

internet te vinden. Na die eerste basis moet je alleen er voor zorgen dat je niet blijft steken op hetzelfde niveau. Stop je met oefenen dan doe je leuk mee, maar zet je door dan zal je binnen zeer korte tijd de gemiddelde gitarist voorbij streven. Het is echt alleen een kwestie van oefenen, doorzetten maar natuurlijk ook veel genieten van al die mooie muziek die je maakt!

Ook voor de gevorderde gitarist is het absoluut van belang om te blijven oefenen. Zelf betrap ik mijzelf er regelmatig op dat ik sommige technieken slordig ga spelen of bepaalde moeilijke stukken aan het verbloemen of vereenvoudigen ben. Het is gemakkelijk om op de automatische piloot te spelen als je een bepaald niveau bereikt hebt. Als muzikant zul je altijd blijven groeien, maar als gitarist moet je blijven oefenen. Technieken moet je blijven oefenen en blijven verfijnen. En er zijn altijd nieuwe dingen om in te studeren. Je kunt ook altijd luisteren naar nieuwe muziekstukken of gitaristen. Ontleed wat er gespeeld wordt. Begrijp wat er gespeeld wordt. Waarom is er voor een bepaald arrangement of een bepaalde notenkeuze gekozen? En als je nummers oefent die je graag wilt leren spelen, dan blijft het oefenen ook leuk!

Wellicht ben jij die gevorderde gitarist die een soort van glazen plafond bereikt heeft. Je oefent elke dag maar je groeit voor je gevoel niet meer in je spel. Dat is heel frustrerend omdat je als beginnend gitarist juist zo snel vooruit ging. Voor iedereen is het punt waarop dit niveau en glazen plafond bereikt wordt anders. Het blijven steken op een bepaald niveau kan komen door een verkeerde houding, een verkeerde techniek, te weinig oefenen of door de verkeerde oefeningen. Mocht jij in die situatie verkeren, heb je jezelf dan al afgevraagd wat de reden is dat je voor je gevoel niet meer groeit? En wat wil je bereiken als gitarist en hoeveel tijd qua oefenen is je dat waard? Besef echter dat je als muzikant je hele leven zult blijven groeien. Het is niet ongebruikelijk dat technische



gitaristen op jonge leeftijd alles tot in perfectie kunnen spelen, maar als gitarist pas jaren later doorbreken nadat ze als muzikant zijn gegroeid. Omdat het 'glazen plafond' in de praktijk voor velen ver weg is, is het voor dit boek verder ook niet echt van belang.

Oefenen is leuk! En iedereen kan gitaar leren spelen met de juiste oefeningen. Dus zorg dat je de juiste lessen neemt van de juiste persoon en op vaste tijden oefent (bijvoorbeeld een uur per dag of een uur om de twee of drie dagen). Als je dit doet dan zul je als een raket vooruit gaan!

Het is niet het doel van dit boek om je een heel oefenschema met oefeningen te geven (dat kan beter via een leraar of video), maar juist om je bewust te maken van het belang van oefenen. Maak jij elke dag tijd om te oefenen? Oefen je niet elke dag hetzelfde? Oefen je zowel met je vingers als met een plectrum? Oefen je op accenten? Oefen je op ritmes? Oefen je met een metronoom? Weet je waarom je bepaalde dingen oefent en wat je waarom leert? Oefen je consequent of ben je tussendoor veel afgeleid met het spelen van dingen die je al kan?

Oefenen is belangrijk en leuk. Oefent nummers die je leuk vindt om te spelen! Geniet van je vooruitgang! En zorg dat je wilt begrijpen wat je speelt! Dat zul je oefenen als een kick ervaren!

4. Luisteren

Moet je muzikaal zijn om gitaar te kunnen spelen? Nee! Loop bij een gemiddelde dorps-fanfare naar binnen en je ziet een gezellige club mensen waarvan velen een trucje hebben geleerd. Een trucje waardoor ze kunnen genieten van het muziek maken en spelen met anderen. Ze lezen de muziek van blad en hebben geleerd wat ze moeten spelen op hun instrument en in welke volgorde. Ook veel gitaristen leren het trucje van het vertalen van de muziek op blad naar hun instrument. Het mooie daarvan is dat iedereen, ook jij, kan leren om een instrument te bespelen.



Echter, je hoort het als er van papier gespeeld wordt. En dat is ook niet verwonderlijk, want de aandacht moet verdeeld worden en er vindt een vertaalslag plaats. En dat gaat ten koste van de bezieling en de beleving waarmee gespeeld wordt. Met bezieling en beleving iets goed spelen zonder dat je slechts een aangeleerd trucje uitvoert noem ik muzikaliteit. En het goede nieuws is dat je muzikaliteit ook kunt leren! Echt waar? Ja, echt waar! Jij ook!



Iedereen wordt in principe met dezelfde eigenschappen geboren. Waarom zijn sommige kinderen dan gevoeliger of ontvankelijker voor muziek dan anderen? Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met op welke zintuigen een baby focust en welke zintuigprikkelers als positief worden ervaren. Daarnaast is de omgeving van grote invloed. Sommige mensen hebben daardoor meer aanleg voor sport, anderen hebben wellicht een zogenaamde talenknobbel en anderen zijn van nature

zogenaamd muzikaal. Maar er bestaan ook genoeg voorbeelden van mensen die voor een groot deel op wilskracht en discipline de top bereiken. Of mensen die pas op latere leeftijd na veel leren en oefenen doorbreken. Wie herinnert zich niet schaatser Gunda Niemann die met een veel bekritiseerde techniek acht keer wereldkampioene is geworden? En er zijn genoeg mensen die een taal tot in perfectie leren zonder dat ze een talenknobbel hebben.

Alles is te leren, ook het bespelen van een instrument en muzikaliteit. Toen ik vroeger actief zong heb ik van dichtbij vaak gezien dat iemand die in de volksmond amuzikaal was, binnen een jaar tijd toonzuiver kon zingen op een acceptabel niveau. De weg naar een nieuwe Pavarotti of Michael Jackson is voor deze mensen veel langer of wellicht niet haalbaar, maar ze hebben wel uit het niets goed leren zingen. Je kunt muzikaliteit met de juiste begeleiding dus absoluut leren! Ben je voor je gevoel amuzikaal en wil je toch gitaar leren spelen? Dat kan sowieso door een trucje te leren. Maar je kunt ook echt goed leren spelen door je oren en daarmee muzikaliteit op de juiste manier te trainen.



Als gitarist en in het bijzonder als muzikant groei je met name door je oren te gebruiken! Luister je wel eens bewust naar meerklanken (twee of drie stemmen of instrumenten door elkaar heen) en probeer je het te

ontleden? Probeer het maar eens. In het begin zal dat je niet lukken, maar ook dit kun je leren door veel en bewust te gaan luisteren. Ik luister heel anders naar muziek dan de gemiddelde

persoon die geen instrument bespeelt doordat ik mijn oren jarenlang getraind heb. Je leert in de loop van de tijd als het ware de taal van de muziek verstaan en spreken. Muzikanten werken ook niet voor niets met producers. Deze mensen weten wat wél en niet aanslaat bij het grote publiek, qua compositie, qua sound, qua show en entertainment. Iets waar muzikanten vaak veel minder gevoel voor hebben omdat ze anders naar muziek luisteren.

Wat me ook anders naar muziek heef laten luisteren is één van mijn gitaarleraren. Los van dat hij mij geweldig heeft geïnspireerd als muzikant en gitarist, heeft hij me anders naar muziek leren luisteren. Heb je wel eens goed geluisterd naar bijvoorbeeld gewoon één simpele toon op je gitaar of op een ander instrument? Dat alleen kan dat al geweldig zijn! Zoek eens een stille ruimte op en probeer het zelf! Een mooie toon laat je gitaar spreken en zingen en je kunt de trillingen tot diep in je ziel voelen. De manier (definitie en kleur) waarop je die toon aanslaat en de manier waarop je wellicht de toon laat vibreren (levendigheid en gevoel) kan een enorm scala aan geluiden en belevingen oproepen.

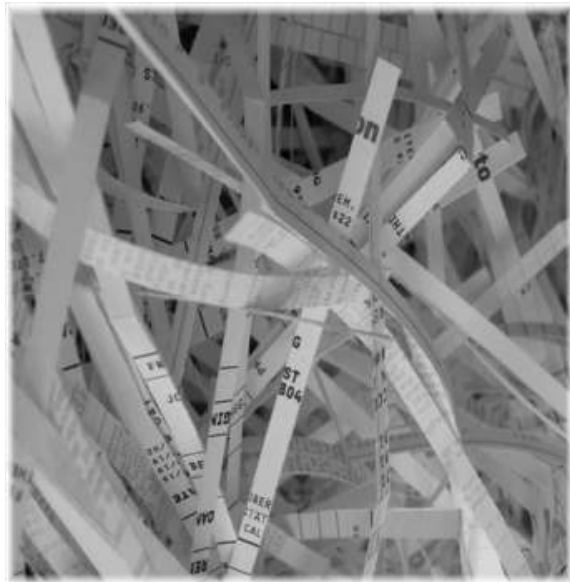


Een ander mooi voorbeeld is een gitarist die ik heb leren kennen tijdens mijn studie. Hij was verkoper in een muziekwinkel waar ik regelmatig kwam. Hij kon geen noot lezen, maar als hij de gitaar pakte dan ontstond er iets moois. Hij had een geheel eigen stijl en wist perfect een tremolo te integreren in zijn spel en een echte toegevoegde waarde te geven. Maar het mooie was dat de gitaar een verlengstuk van zijn ziel was. Als hij een melodie in zijn hoofd hoorde dan speelde hij die melodie zonder na te denken op de gitaar. Als hij een nummer had gecomponeerd op het strand dan waande hij zich elke keer weer automatisch op datzelfde strand als hij dit nummer speelde. Als hij een nummer uit liefdesverdriet had gecomponeerd dan kreeg hij bij het spelen van dat nummer elke keer weer een verdrietig gevoel. De gitaar was een verlengstuk van zijn gedachten en van zijn ziel en dat typeert de echte grote muzikanten. Ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt is het bewezen dat er connecties bestaan tussen muziek en het ongrijpbare binnenin ons allemaal. Los van dat muziek een bepaald gevoel kan oproepen kun je bijvoorbeeld ook dingen beter onthouden als je met rustgevende muziek studeert. Muziek is een verlengstuk van je ziel en als gitarist geldt hetzelfde voor je gitaar!

Een briljante gitarist hoeft niet noodzakelijkerwijs door iedereen persoonlijk als een briljante muzikant gezien te worden. Iemand als Steve Vai is zonder twijfel één van de beste rockgitaristen van de afgelopen decennia. Maar waarom kennen voornamelijk gitaristen hem en is hij bij het grote publiek niet bekend? Dat heeft te maken met het feit dat hij muziek redelijk technisch benadert (waar absoluut niets mis mee is overigens). Daarnaast heeft hij hele grote invloeden gehad van Joe Satriani en Frank Zappa, beiden ook muzikanten uit muzikale niches die het grote publiek niet aanspreken. Neem daartegenover gitaristen als Mark Knopfler of Eric Clapton. Zij zijn technisch gezien uitstekende, maar ook weer niet de allerbeste gitaristen. Als muzikant hebben zij echter een veel groter publiek bereikt. Zijn ze commerciëler

geweest? Wellicht! Is de gitaar een verlengstuk van hun ziel en gevoel? Absoluut! Luister eens goed naar de muziek van grootheden als Sting, Paul McCartney, Stevie Wonder, Michael Jackson, Simon & Garfunkel of Bob Dylan om maar eens een aantal voorbeelden te noemen. Technisch gezien niet de allerbeste instrumentalisten in hun genre, maar ze hebben wel heel veel bijzondere dingen gemaakt en gedaan en hebben daarmee een zeer grote stempel gezet op de ontwikkeling van de popmuziek. En er zijn uiteraard meer voorbeelden! Zij zijn duidelijke voorbeelden voor het verschil tussen een "instrumentalist" en een "muzikant".

Wat je heel veel ziet is dat gitaristen óf een trucje uitvoeren óf dat ze bezig zijn om zo veel mogelijk moeilijke dingen te spelen. Snelle toonladders en moeilijke onnavolgbare riffs. Deze zogenaamde "shredders" willen het vooral sneller en moeilijker. Knap? Absoluut! Mooi en bijzonder? Tja... dat is dus voor iedereen heel persoonlijk! En wat voor een type gitarist of muzikant ben jij of wil je zijn?



Wil je een goede gitarist en muzikant worden? Beperk je dan niet tot het leren van een trucje of het willen spelen van alleen maar moeilijke dingen. Je zult absoluut een trukendoos gevuld moeten hebben en ook zal je snelle en moeilijke dingen moeten gaan oefenen. Maar als het een doel op zich wordt dan sla je als gitarist de plank mis. Vergeet nooit de muzikale basis. Maak je gitaar een verlengstuk van jezelf waarmee je communiceert, niet waarmee je een trucje uithaalt. Je hoort het namelijk meteen in de bezieling en beleving van je gitaarspel! En juist daarom is het belangrijk dat

je je gehoor en muzikaliteit traint door veel te luisteren en datgene wat je hoort te ontleden. Vertaal datgene wat je in je hoofd hoort naar je gitaar! En het grappige is dat als je op deze manier gitaar spelen benadert, dat mensen je zullen zien als een hele goede gitarist simpelweg omdat het aanspreekt en doordat je mensen raakt in hun ziel.

5. Leraar

Gitaarles nemen moet een fundamenteel onderdeel zijn van je proces tot gitarist! Maar pas op, want er zijn veel cursussen en er lopen genoeg gitaarleraren rond. Als je een beetje gaat verdiepen zie je door de bomen het bos niet meer. Wie en wat is goed? En maakt het veel uit als je pas net begint met gitaarspelen? Absoluut! Een verkeerde leraar kan funest zijn voor je techniek en daarmee je gitaarspel op langere termijn. Heb jij een goede leraar? En waarop baseer je dat?

Daarnaast is door de komst van het internet de keuze nog lastiger geworden omdat iedereen zich ineens kan voordoen als expert. Online is er veel te vinden, soms gratis, soms moet je er voor betalen. Heb je wel eens gezocht naar online lessen of gitaarstukken? Dan zul je ook gezien hebben dat veel van wat er aangeboden wordt van zeer slechte kwaliteit is en elkaar ook tegenspreekt. En dat is met gitaarspelen en muziek ook weer niet heel verwonderlijk, want we hebben het hier over een creatief of vrij beroep. Iedereen mag er een persoonlijke mening op nahouden op basis van ervaring, kennis en kunde.



Maak daarom de juiste keuze voor je leraar! Dat is extreem belangrijk. Ik heb als gitarist verschillende leraren gehad omdat ik alle stijlen en technieken wilde leren. Toen ik gitaar ging spelen ben ik bewust zowel een opleiding voor de klassieke gitaar als de elektrische gitaar gaan volgen. Hierdoor leerde ik

een heel breed scala aan technieken en kon ik ook de verschillende meningen en invalshoeken van de docenten naast elkaar leggen en vergelijken.

Een klassieke opleiding liet zich al snel sturen door muziektheorie, notenschrift en (bewerkte) muziekstukken van bijvoorbeeld Johann Sebastian Bach of Fernando Sor. Bij elektrische gitaar waren juist de invloeden en speelstijlen van bijvoorbeeld Eddie van Halen, Stevie Ray Vaughan en Billy Gibbons (ZZ-Top) erg belangrijk. Daar waar de klassieke opleiding hamerde op de juiste houding en fingerpicking techniek, was de rode draad bij elektrische gitaar het plectrum en het aanleren van een natuurlijke slag en swing.



Voor mij persoonlijk bleek dit een geweldig goede basis te zijn omdat ik niet beperkt werd door één mening of één stijl. In die tijd heb ik ook veel instructie video's van bekende artiesten gekocht en bestuurd ik veel

gitaristen tijdens concerten die ik bezocht. Daarnaast leerde ik veel gitaristen kennen in het muzikanten-circuit. Achteraf gezien heb ik mijn eerste jaren als gitarist een hele goede basis techniek geleerd, waar ik altijd alle stijlen mee heb kunnen spelen. Ik heb nooit klakkeloos alles geloofd wat mij werd verteld en heb altijd de verschillende meningen en invalshoeken van zowel docenten als zelfstudie naast elkaar gelegd om zo tot een conclusie te komen. Ik had het niet beter kunnen aanpakken.

Wat jaren later voor een groot gedeelte mijn huidige kijk op het gitaarspel gevormd heeft, is de scholing die ik heb gehad van één van de beste gitaristen van Nederland die nationaal en internationaal op het hoogste niveau heeft gespeeld met en voor bekende artiesten. Ik moest ongeveer twee uur heen en daarna weer terug reizen naar de andere kant van het land voor een uurtje les, maar het was het meer dan waard. Het mooie was dat mijn leraar zich in mij herkende doordat hij in zijn jeugd les is gaan volgen bij een bekende gitarist in Duitsland, dus dat schepte een band. Ik put vandaag de dag nog steeds uit wat ik toen heb geleerd over gitaarspelen. Enerzijds werd aandacht besteed aan het onderbouwd perfectioneren van de techniek, anderzijds lag de focus op het leren luisteren en ontleden van muziek. Deze kennis en ervaring wil ik met zoveel mogelijk mensen delen! Al is het maar dat ik je daarmee kan helpen om je al dat reizen te besparen, want ik besef dat niet iedereen zo gek is.

Naast de technische kennis en het in staat zijn om leerlingen het juiste te kunnen bijbrengen, moet een docent ook andere kwaliteiten bezitten. De meeste gitaristen zijn niet opgeleid om les te geven. Laat staan dat het voor de meesten hun doel was om les te gaan geven. Voor veel gitaarleraren is het lesgeven een noodzaak om daarmee hun boterham gevuld te krijgen. Hoe zit het met jouw leraar? Is er een passie die wordt overgedragen of voel je je een nummer? Is er persoonlijke aandacht en interesse? Leer je zowel een goede plectrum techniek als finger picking techniek? Leer je een trucje of krijg je uitleg waarom je iets beter wel of niet kunt doen?



Door de verschillende docenten, invalshoeken en stijlen heb ik een heel duidelijk beeld gekregen van wat belangrijk is als je gitaarles neemt. Helaas zijn de meeste (online) gitaarcursussen en ook de meeste instructie DVD's (ook die van bekende gitaristen) gericht op het overbrengen van niet onderbouwde technieken en op het leren van nieuwe licks. Voornamelijk veel instructie DVD's van bekende gitaristen zijn een aanfluiting omdat ze alleen maar wat licks voordoen. Hun eigen zakgeld is vaak belangrijker dan het belang van hun "studenten". Ook veel gitaarleraren onderwijzen helaas op basis van het laten kopiëren van wat zijzelf doen, zonder dat ze zich ooit bewust hebben afgevraagd of hun eigen basis wel de allerbeste is. Koop het niet! Trap er niet in! Zorg dat je een goede all-round leraar vindt die alles waar we het over gehad hebben beheerst en kan uitdragen. Dan zul je merken dat je als een speer gaat en heel snel gitaar leer spelen.

De persoon van wie je les krijgt drukt een zeer grote stempel op je basistechniek en hoe jij je als gitarist ontwikkelt. Zorg dat je een goede leraar vindt die je kan motiveren en inspireren en die als een soort van springplank voor je kan werken. Heb je al eens eens een aantal proeflessen online genomen? Of ben je al bij verschillende leraren bij jou in de buurt geweest zodat je kunt vergelijken? Blijft jezelf vragen stellen zodat je achter je keuze staat. Stop er meteen mee als je merkt dat je met jouw gitaarleraar niet op het goede pad zit.

6. Samenspelen

Samen met anderen muziek maken is pas écht leuk en geeft een hele nieuwe dimensie aan het gitaar spelen. Is samenspelen noodzakelijk om goed gitaar te leren spelen. Ja en nee. Als je niet samenspeelt met anderen dan kun je nog steeds goed gitaar leren spelen, maar het geeft je ook een beperking en je zult waarschijnlijk ook minder snel groeien als gitarist. Maar het kan een bewuste keuze zijn om op je zolderkamer te blijven zitten of wellicht in je eentje concerten of optredens te verzorgen. Je kunt natuurlijk zo met je gitaar op Hoog Catharijne tussen de andere straatartiesten gaan staan of prima met Koninginnedag of in een café je kunsten laten horen. Maar wat wil jij? Wil jij samenspelen met anderen? In een band? In een combo? Als duet? In een orkest? Of met je vrienden bij het kampvuur?

Als je gaat samenspelen met anderen, dan zul je merken dat dit niet meevalt en dat je dat echt moet oefenen. Het is zo dat elke muzikant toch weer een eigen stijl en timing heeft en je daardoor altijd op elkaar ingespeeld moet raken. En het wordt helemaal een ander verhaal als je gaat jammen en improviseren. Vaak worden bepaalde akkoordenschema's aangehouden, zeker in de Jazz en Blues, maar dan nog moet je leren om aan te voelen wat andere muzikanten gaan doen. Welke richting geven ze aan de muziek en welke muzikale toevoegingen gebruiken ze wel of niet tijdens het spelen. En zit je elkaar muzikaal niet in de weg?



Ook gebeuren er tijdens het samenspelen onverwachte dingen. Er kan een snaar van je gitaar knappen. Iemand kan in een verkeerde toonsoort spelen. Je kunt wegvallen door een defect of stroomuitval. Een drummer kan na een break verkeerd uitkomen of kan het zo ingewikkeld maken dat de andere instrumentalisten de tel kwijt raken. De zang kan een couplet overslaan of op een verkeerd moment overgaan naar een brug of refrein. En dan is er nog de onberekenbare factor van het live spelen en het publiek. Iemand komt midden in een nummer iets aan je vragen. Je speelt op een buitenpodium en het gaat regenen. Dronken mensen



denken dat het leuk is om op je effectenpedalen te gaan drukken. Er komen mensen het podium op als onderdeel van de show of wellicht ongewenst. Er is rook, het is donker en je ziet bijna niets. Door de warmte van de spots loopt het zweet in je ogen terwijl je net een solo hebt. Je hoort je eigen spel slecht of niet door beperkte monitoring of doordat er geen tijd was om te soundchecken. Er loopt een stalker voor het podium langs (tja, zelf dat is me overkomen)! Of het dak gaat

erf en je wilt als band op het publiek anticiperen en bepaalde stukken langer herhalen of de volgorde ter plekke in een nummer omgooien. Je merkt het al, heel erg veel aspecten die het erg boeiend en leuk maken, maar waar je waarschijnlijk niet gemakkelijk mee overweg kunt zolang je thuis op de bank of je zolderkamer gitaar blijft spelen.

Uiteindelijk draait het om je aanpassingsvermogen als persoon en als gitarist, en in het bijzonder draait het om de communicatie. Communiceren met bandleden en communiceren doormiddel van je instrument. Daarnaast is het zo dat je veel dingen kunt leren als je met andere mensen samenspeelt. Iedereen houdt er zijn eigen mening en opinie op na, is anders geschoold, heeft een andere specialisatie en drukt zich als persoon anders uit op zijn of haar instrument.



Ga vanaf het eerste moment samenspelen! Als je je eerste akkoorden kunt spelen dan kun je al samenspelen. Doe dat ook! Het is enorm leuk en leerzaam. Met wie je samenspeelt moet uiteraard afhangen van wat je als gitarist wilt. Wat wil je bereiken en wat vindt je leuk? Wellicht wil je samen met een zanger of zangeres en wellicht nog een bassist en drummer een klein combo vormen? Wellicht wil je een lead rol als zanger/gitarist in een bluesband of popband? Wil je eigen nummers maken of covers spelen? De keuzes zijn enorm, maar het is voor jezelf om te bepalen waar je je goed bij voelt. Neem actie, plaats een oproep op een online muzikantenbank, zoek een poppodium in de buurt, zoek een repetitieruimte in de buurt, hang een advertentie op de prikborden in een muziekwinkel. Maar doe die ervaring op en leer van het samenspelen met anderen. En er zijn zoekende muzikanten genoeg!

Maar denk eerst goed na over wat je wilt en wat je zoekt! Ruzies binnen bands en tussen muzikanten komen vaak voor omdat iedere muzikant uniek is en vaak iets anders wil. Wil je bekend worden en doorbreken of is dat niet belangrijk? Wil je eigen werk maken of covers spelen? Welke stijl spreekt iedereen het meeste

aan? Hoe vaak wil je repeteren? Hoe vaak wil je optreden? Is de inzet van iedereen gelijk? Oefent iedereen thuis wat er is afgesproken? Is het niveau van iedereen gelijk? Is er een persoonlijke en muzikale klik tussen de muzikanten? Het zijn allemaal dingen waar je goed over moet nadenken en waar je mee te maken krijgt als je gaat samenspelen met andere muzikanten. Daar leer en groei je van als mens en als gitarist. Weet jij wat je wilt? Stel jezelf eerst de bovenstaande vragen en neem dan actie. Ga op zoek!



Door het samenspelen met anderen zul je merken dat je gemakkelijker nieuwe stijlen oppakt, anders gaat luisteren naar muziek en daardoor als gitarist en muzikant sneller groeit. Ook al ben je net begonnen, dan zijn er genoeg andere muzikanten die samen met je willen spelen. Ben je gevorderd, dan weet je waarschijnlijk precies wat je zoekt en weet je ook waar je dat kunt vinden. Doen!

7.Hoe nu verder?

De verschillende hoofdstukken hebben de vijf fundamenteën van gitaarspelen uitgelegd. Dit betreft een persoonlijke visie op basis van jarenlange ervaring en studie. Ik ben er van overtuigd dat iedereen die deze basiselementen structureel naleeft een goede gitarist zal worden. Het is puur een kwestie van doen. En het leerproces er naartoe is hartstikke leuk!

De exacte invulling van deze vijf elementen omhelst veel meer dan in een boek kan worden vastgelegd. Om al deze kennis en ervaring toch te kunnen delen met iedereen die (beter) gitaar wil leren spelen, is er een online lesprogramma met video's beschikbaar. Hierin wordt stap voor stap alles behandeld voor de beginnende en de gevorderde gitarist. Alles wat ik weet en heb geleerd over gitaar spelen en het gitarist zijn zit erin verwerkt.

Mijn advies is om te blijven werken aan je techniek, om te blijven oefenen, te blijven luisteren en veel samen te spelen met anderen. En zorg in elk geval dat je alles juist leert van een goede leraar:

>> Klik hier voor meer informatie <<

Het GitaarProfessor curriculum:

