

Étude de la trajectoire musicale de deux guitaristes : Tim Henson et Mateus Asato

Script du Podcast

Écrit par Arthur Wuhrlin

Sommaire :

- I. Introduction
- II. Evolution des artistes
 - A. De guitaristes amateurs à professionnels
 - B. Trajectoire musicale
- III. Leur musique en détail
 - A. Introduction
 - B. Techniques utilisées
 - 1. Introduction
 - 2. Techniques de picking (grattage des cordes)
 - 3. Hybrid Picking
 - 4. Sweep Picking
 - 5. Tapping
 - 6. Harmoniques
 - 7. Techniques signatures
 - C. Processus créatif
 - 1. Introduction
 - 2. L'origine de leur inspiration
 - 3. Création de morceaux
- IV. Conclusion
- V. Références
 - A. Bibliographies
 - B. Vidéographies
 - C. Discographies

Le Podcast se trouve à cette adresse : <https://on.soundcloud.com/rnAFh>

I. Introduction

Qu'est-ce qu'un style ? L'Homme a toujours essayé de classer, de ranger dans des boîtes et d'organiser ce qui l'entoure. Aussi l'a-t-il fait pour les différents genres musicaux. Nous connaissons aujourd'hui le blues, le Rock, la pop, ...

Mais comment définir ces styles ? Prenons par exemple le Rock.

Apparu dans les années 1950 aux Etats Unis et issu de la musique afro-américaine et du country, le Rock est alors réputé pour être un genre "sale" car il traite de sujets comme la drogue et la sexualité. La définition du Rock reste assez floue, par exemple on ne sait pas clairement quelle a été le premier morceau de Rock. Était-ce *Rock Awhile* de Goree Carter, *Rock the Joint* de Jimi Preston, *that's all* de Rosetta Tharpe ou encore un autre morceau ? Personne ne sait vraiment.

La musique rock est souvent composée de trois instruments : la guitare, la basse et la batterie et d'un chant qui domine la chanson. Au niveau structurel, le rock est – au moins à l'origine – construit à l'aide de rythmes simples, il est souvent composé de couplets et de refrains même si les musiciens se sont écartés de ce modèle. Voilà donc une définition très rapide du Rock. Mais est-ce suffisant pour cadrer les différentes musiques rock que l'on peut écouter ?

Écoutons trois morceaux issus du Rock :

Extrait: [Under the bridge](#)

Extrait: [November rain](#)

Extrait : [Polyphia 40 Oz](#)

Assez proches selon vous ? Pas trop ! D'après Peter Wicke, musicologue « impossible de faire entrer le rock dans une catégorie musicale strictement délimitée »¹. Et on peut concevoir que c'est le cas pour la plupart des genres musicaux. Il existe donc énormément de sous genres censés mieux délimiter le style des différents artistes, pour le rock on peut citer le Punk Rock, le Rock progressif et beaucoup d'autres. Seulement, les sous-genres ne caractérisent que certaines facettes communes entre la musique de différents styles. On voit donc que les "styles" classiques ne sont en aucun cas une manière d'appréhender qualitativement la musique de tel artiste. Aussi dans ce PACE je ne m'intéresserai pas à la définition ontologique de "style", plutôt je me pencherai sur une définition pragmatique et essaierai de découvrir toutes les particularités de deux artistes afin d'analyser leur musique.

Étant musicien amateur, j'ai découvert la musique de Mateus Asato, un guitariste brésilien et celle de Polyphia un groupe américain de rock progressif il y a quelques années et elle m'a subjugué. Celle du brésilien est fraîche, résonnante et touchante tandis que celle de Polyphia est nouvelle, énergique et d'une précision chirurgicale. Cela m'a donné envie de comprendre : comment ces artistes ont-ils développé leur musique pour en arriver là ? Comment se fait-il que leurs musiques soit aussi novatrice ? J'ai l'impression qu'elle a une "forme" musicale - le terme

¹ Peter Wicke, *Rock Music: Culture, Aesthetics and Sociology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990

resterait à définir - propre. Ce n'est de fait pas leur musique que je cherche à étudier mais plutôt leur conception de la musique et leur trajectoire musicale.

Tim Henson étant le membre de Polyphia sur lequel il y a le plus d'informations, et dans l'optique de pouvoir développer mon analyse, je me restreindrai à son parcours et le comparerai à celui de Mateus Asato.

II. Évolution des artistes

II.A. De guitaristes amateurs à professionnels

Tim Henson, futur guitariste et compositeur du groupe de rock/métal progressif Polyphia est né d'une mère chinoise et d'un père américain à Dallas. Il semblerait mais la source reste peu fiable, que Tim ne vivait pas dans l'opulence car un de ses amis d'enfance raconte l'avoir vu acheter un repas avec un ticket à prix réduit². Mateus Asato vient d'une famille brésilienne où beaucoup étaient musiciens. On peut noter qu'elle était aussi très croyante et chantait et jouait souvent à l'église. Par exemple, cela se voit beaucoup dans les descriptions des vidéos YouTube de Mateus où il écrit souvent « God bless you »³. C'est aussi à l'église que Mateus Asato a commencé à jouer ses premières représentations de guitare.

Étant petit, Tim Henson a aussi grandi dans une famille de musicien. Son père a joué dans des groupes de garage rock toute sa vie et sa mère joue du piano et du violon, mais pas assez bien pour qu'elle se dise musicienne. Dans l'optique d'être vu comme un enfant bien éduqué (d'un point de vue de la culture chinoise) elle a fait apprendre le violon à Tim dès trois ans⁴. Il a dû pratiquer énormément : presque deux heures par jour et jouer dans les orchestres d'enfant dès sept ans. Certains de ses professeurs était aussi très sévères et n'hésitaient pas à lui taper sur les doigts quand il commettait une erreur. Il raconte qu'il s'agissait de professeurs russes avec des méthodes très dures mais portant leurs fruits. Pendant ces années, il a détesté le violon.

Le fait d'être de mère chinoise l'a beaucoup influencé dans son enfance. Au départ dans une école chinoise, son frère, sa sœur et lui étaient les seuls enfants ayant un parent blanc. Ils se sont sentis rejetés et ont très vite changé d'école. Seulement, même avec ses amis blancs, il était aussi différent, il restait l'enfant asiatique. En entrant au collège, en vue de s'intégrer et d'être vu comme quelqu'un de « cool », il avait décidé d'y laisser son violon pour que personne ne le voit avec. Ainsi pour les sessions de répétition avec l'orchestre de l'école auxquelles il était obligé d'assister, il venait sans avoir pratiqué, car cela ne l'intéressait pas du tout. Tim Henson explique qu'à ce moment-là, il voulait juste s'intégrer avec les autres, faire du skate ou d'autres choses « cool ». Je pense - mais aucune source ne confirme ce que je dis - que la découverte de la guitare a été exactement ce qu'il recherchait : un moyen que les gens ne le voient plus comme un jeune asiatique faisant de la musique classique mais comme quelqu'un de cool qui joue les derniers morceaux des Green Days. Je reviendrai sur cet argument, mais je pense que cela l'a aussi poussé à pratiquer toujours plus pour devenir très bon guitariste. Je parle ici beaucoup de Tim Henson et très peu de Mateus simplement car je n'ai pas trouvé de choses similaires dans les interviews de ce dernier. Étant brésilien « pure souche » il n'a pas eu cette difficulté à s'intégrer parmi les autres.

² Alan Chow, *Tim Henson, the G.O.A.T.*, Medium, 25 Février 2020.

³ Mateus Asato, *The Cure*, YouTube, 30 Décembre 2021

⁴ Anthony Fantano, "Chatting with Polyphia's Tim Henson", 2:15, *fantano*, 17 Mars 2019.

Ce qui est intéressant, c'est que la découverte de la guitare par Tim Henson comme par Mateus Asato a été une révélation. Ils ont tous les deux été fascinés par ce nouvel objet après ce déclic. Dans le cas de Tim Henson, son père lui a amené une guitare à dix ans. Il a en même temps découvert que celui-ci était un guitariste amateur qui jouait vraiment bien ! Toujours dans la même interview, il explique qu'une des raisons qui l'ont fait aimer la guitare, c'est son aspect « cool » du point de vue d'un enfant de dix ans. Pour Mateus Asato, le déclic a eu lieu pendant les vacances. Chaque été, il allait chez sa grand-mère, et à ses 9 ans, son cousin de 14 ans a joué devant lui de la guitare acoustique et du piano. Il lui a ensuite montré la musique qu'il écoutait à ce moment-là, un groupe brésilien du nom de Oficina G3. Ce qui a fait que Mateus Asato est tombé amoureux de ce groupe et surtout du jeu du guitariste Juninho Afram, il explique qu'il adore la façon avec laquelle ce guitariste (aujourd'hui devenu un ami proche) raconte des histoires. On peut aussi noter que à cet âge, il y a souvent ce cousin ou cette cousine, plus grand que nous qui fait des choses qui nous émerveillent, et que l'on veut copier. En rentrant chez lui, il dit à sa mère qu'il veut commencer la guitare. Elle lui a proposé quelque chose : il commençait à jouer sur une vieille guitare acoustique pendant un an, et à la fin de cette année ils verraient s'il en aurait une électrique. La principale raison à cette proposition est le coût, cela cadre un peu le milieu social de Mateus, sa famille ne devait être ni pauvre ni trop aisée. De plus, on retrouve cette attirance pour la guitare aussi parce que c'est « cool » d'en faire⁵.

Par la suite va commencer l'apprentissage de l'instrument. Mateus Asato a d'abord commencé par prendre des cours qu'il décrit comme informels pendant un an et demi dans sa ville natale. Il raconte en rigolant qu'il avait au début beaucoup de mal à jouer des accords barrés. Il explique aussi qu'il est heureux d'avoir commencé à jouer sur une guitare acoustique. En effet, elle est naturellement plus « basique » qu'une guitare électrique et il a pu se concentrer sur le travail du rythme. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Tim Henson et à la plupart des guitaristes qui ont écouté dès le début les « héros » de la guitare, sa première influence a été celle de la musique nationale et en particulier Oficina G3, c'est peut-être cela qui a rendu son jeu aussi unique. Tim Henson a dès le début eu le droit à David Bowie et Jimi Hendrix puisque son père avait une certaine connaissance des grands noms de la guitare. Il lui a d'abord montré les bases : comment tenir la guitare, comment jouer ses premiers accords puis lui a ensuite donné un CD de Black Sabbath. Tim a appris tous les solos à l'oreille, ce qui l'a extrêmement bien formé. Il a ensuite beaucoup utilisé YouTube pour développer de nouvelles techniques et s'inspirer d'autres guitaristes. Il explique qu'il était convaincu qu'il pouvait devenir très bon guitariste. Etant conscient de son très bon niveau au violon, il connaissait la méthodologie de l'apprentissage d'un instrument : il s'agit de jouer encore et encore. Cependant l'autre motivation à jouer de la guitare était tout simplement d'échapper à la pratique du violon. Il jouait tellement qu'à un moment, il espérait que ses parents le laissent arrêter le violon. Ironiquement ils lui ont répondu non. En fait dans un poste écrit par Alvan Chow, un de ses amis du collège où il réécrit une conversation qu'ils avaient eu à ce moment, ce dernier demande à Tim combien d'heures par jour il passe à pratiquer la guitare

⁵ Michael Watts, "'Creating the perfect artist model' with John Suhr and Mateus Asato", *Guitar*, Octobre 2020.

pour être aussi bon. Il lui répond alors « Je ne sais pas trop, peut-être 12 heures par jours ? ». C'est là qu'on voit que les excellents musiciens sont avant tout des acharnés du travail. 12 heures par jour, c'est énorme ! Même si c'est dit par un enfant et que cela a peut-être été extrapolé, on peut être sûr qu'il passait un grand nombre d'heures à pratiquer chaque jour, plus que beaucoup d'entre nous en seraient capable.

Au collège, Tim Henson a monté son premier groupe. Il était alors fan de Jimi Hendrix et on peut même trouver une vidéo de sa performance avec son batteur et son bassiste⁶. On le voit jouer de la guitare à l'envers en la posant sur son épaule comme a pu faire Jimi Hendrix. Sur cette vidéo, on peut ressentir la fierté de pouvoir montrer quelque chose de « cool », quelque chose qu'il fait mieux que les autres et qui le met en avant. De plus, toujours dans son article, Alvan Chow explique avoir assisté à la création et au démantèlement de nombreux groupes par Tim. Il voulait toujours faire plus grand, rendre son groupe connu dans le monde entier, plus encore il voulait devenir le meilleur guitariste du monde. Lors de ses dernières années de lycée, il rencontre d'abord le premier batteur de Polyphia grâce à Myspace, puis Scott Lepage, l'actuel deuxième guitariste de Polyphia. A ce moment, ils créent le groupe et enregistrent en 2011 leur premier EP alors que Tim n'a que 17 ans : **Resurrect**. Dans le cas de Mateus Asato, il n'y a pas de mention de son premier groupe. Cependant, il a eu sa première expérience professionnelle dans une église où il jouait lors des sermons à l'âge de 13 ans. Le chef de l'orchestre de l'église lui aurait proposé cela dans l'optique de soutenir les nouveaux talents⁷, et Mateus Asato n'y a d'abord pas cru. Il explique avoir été un peu secoué après cette proposition, sûrement parce qu'il ne réalisait pas qu'à l'époque il avait déjà un niveau très impressionnant. Et en effet en Septembre 2010, il gagne une compétition nationale appelée « Double Vision » en battant 500 autres guitaristes, la seule compétition à laquelle il participera. Cette victoire est une des raisons à son choix de devenir musicien professionnel en 2013 à 19 ans. Elle lui certifie qu'il a un excellent niveau, et je pense que cela l'a beaucoup rassuré, rendant son choix de carrière envisageable raisonnablement.

Mateus Asato va donc intégrer le « Musician Institute » de Los Angeles et quitter le Brésil. Comme beaucoup d'université américaine, celle-ci est payante et coûte près de 30 000\$ par an pour une formation en tant que guitariste ! Je n'ai trouvé aucune mention de comment le brésilien a réussi à trouver cet argent, ni s'il a réussi à obtenir une bourse, mais je ne pense pas que sa famille aurait pu tout payer de sa poche. En revanche, Tandis que le parcours de Mateus est raisonné, certifié par différentes étapes (place dans l'orchestre de l'église et victoire du tournoi national), celui de Tim Henson est plus archaïque. En effet après avoir été refusé par Berklee il fait un semestre à UNT (University of North Texas) puis a été transféré dans son université communautaire. Mais il savait qu'il ne voulait pas continuer à avoir des cours. Pendant ce temps, il n'allait pas en cours sans le dire à ses parents et a beaucoup travaillé pour essayer de se faire connaître localement avec son groupe. Les membres du groupe racontent qu'au début, ils allaient vendre leurs tickets de concert en faisant du porte-à-porte, en contactant des gens sur

⁶ Tim Henson, "Timi Hendrix", Tim Henson, YouTube

⁷ Tzvi Gluckin, *Cyber Sensei : Mateus Asato*, PremierGuitar, 2 Novembre 2017.

Facebook ou même en les vendant à perte à des jeunes qui n'avaient pas assez d'argent de poche pour les acheter au prix de base.

Tandis que Mateus Asato empreinte une voie « traditionnelle » pour entrer dans le monde de la musique, Tim Henson et son groupe essaient de s'y frayer un chemin par tous les moyens. A ce moment, ce n'est plus seulement le nombre d'heures de pratique qui vont aider mais une stratégie, de la chance et des opportunités dont ils vont avoir besoin pour y arriver.

Comme nous l'avons vu, à l'université, Tim Henson et Mateus Asato sont déjà bien engagés dans leur voie de musicien. Nous avons vu que Tim Henson a un grand rêve derrière la tête : devenir le meilleur guitariste du monde. Mateus Asato n'a pas clairement énoncé de rêve, plutôt il souhaitait pouvoir montrer sa musique facilement au gens et se faire connaître, comme on peut le voir grâce à ses premières publications « amateurs » sur sa chaîne YouTube. Ainsi lorsque Instagram autorise les vidéos sur sa plateforme, il saute sur l'occasion et va commencer à poster régulièrement pour se faire connaître. Il s'améliore petit à petit dans cet art, développe sa méthode personnelle et commence à publier des vidéos bien plus « professionnels » sur YouTube grâce à ses enseignements du Musician Institute. Sur Instagram, il fait attention à cadrer toute la guitare et surtout à montrer son visage pour que les gens puissent associer quelqu'un à sa musique. Il va organiser son emploi du temps pour publier près de trois vidéos par semaine. Il commence aussi à réfléchir à son « son signature », pour que les gens reconnaissent que telle morceau vient de lui, j'en reparlerai plus loin. Grâce à cette régularité sur Instagram, il va amasser un grand nombre de followers (presque un million dernièrement). Avec le Musician Institute, il va aussi avoir l'opportunité de jouer comme guitariste pour accompagner la chanteuse Tori Kelly, je développerai l'impact de cet événement sur son jeu dans la partie suivante. Après cela, il va publier sur YouTube un titre qui va lui donner la notoriété nécessaire à mener confortablement sa vie d'artiste : « Don't dream it's over ». Dans le cas de Polyphia, c'est leur vidéo « Impassion » qui va commencer à les faire connaître avec 250.000 vues sur YouTube. Ensuite, afin d'enregistrer leur premier album, ils créent une cagnotte en ligne et demande 30,000 \$ afin de couvrir les coûts. Ils en récupéreront le double et cela va lancer le groupe Polyphia.

II.B. Trajectoire musicale

Maintenant que nous avons largement balayé les débuts de ces deux artistes, il faut tout de même essayer de comprendre l'évolution de leur jeu et de leur conception de la musique. Dans cette partie, je ne m'intéresserai plus seulement à l'évolution musicale de Tim Henson, mais aussi de celle du groupe Polyphia, puisqu'elle suit celle du guitariste. De plus, il est le compositeur principal de ce groupe. Ainsi ce n'est pas seulement son jeu à la guitare qui va changer, mais sa vision globale de la musique à laquelle ont énormément contribué les autres membres du groupe.

Au départ, Mateus Asato a d'abord une unique influence : la musique brésilienne et surtout celle de son « mentor », Juninho Afram.

Extrait: [Juninho Afram | Ousado Amor "Reckless Love" 0:29](#)

Et c'est une des composantes phare de sa conception de la musique : dans tous les morceaux qu'il écrit, on ressent cette envie de refléter ses émotions par son jeu comme le fait Juninho. Pour moi, le morceau où c'est le plus palpable est **The Pain**, écoutons un extrait.

Extrait : [The Pain](#)

Pour en revenir à Juninho Afram, il faut dire que j'ai découvert ce guitariste en écrivant ce PACE, j'ai vraiment été impressionné des points communs qu'il y a avec Mateus Asato dans sa manière de jouer, notamment dans les émotions qu'ils mettent tous les deux dans leur musique. De plus ces points communs se traduisent plus concrètement dans certains passages, voici un premier solo de Juninho Afram et un autre de Mateus Asato.

Extrait : [Onde Esta, Oficina G3](#)

Extrait : [Solo avec Jessie J](#)

Plus tard, il va découvrir une de ses plus grandes influences : Joe Satriani. Il explique qu'en écoutant **Always with me, Always with You**, un des morceaux les plus connus de ce guitariste il trouvait cela tellement mélodique que cela le fascinait.

Extrait : [Always with me, Always with You](#)

De plus, en jouant pour l'orchestre de l'église, il a beaucoup développé cette notion de « mélodie », aspect phare du gospel qui restera le pilier principal de sa conception de la musique. De son côté, Tim Henson a d'abord eu des influences hard-rock avec David Bowie et Black Sabbath. Comme nous l'avons vu, sa première période d'apprentissage consistait à apprendre tous les solos d'un album de ce dernier groupe. Ensuite, au collège vient sa période d'obnubilation pour Jimi Hendrix. De même, Mateus Asato sera vraiment marqué par ce personnage en suivant un de ses cours théoriques sur les rythmes dans le style de Jimi Hendrix au Musician Institute. Mais si nous en revenons à ses débuts à la guitare, dans une interview avec Rick Beato, il explique qu'au Brésil, il n'avait pas accès aux partitions des morceaux qu'il souhaitait jouer car internet en était à ses débuts. Ainsi il a dû apprendre à jouer des morceaux en les écoutant. Le problème : il n'avait pas une bonne oreille pour cela, il captait des bribes du morceau mais jamais une partie entière. La solution qu'il a trouvée consistait alors simplement à ajouter ses propres parties entre celles qu'il arrivait à retranscrire à l'oreille.

Si Mateus Asato ne fait maintenant plus – du moins très peu – de métal, les premières vidéos qu'il publie à partir de 2007 sur sa chaîne YouTube étaient clairement dans ce style ! De même, Tim Henson a très vite été attiré par le Death Métal et ses techniques impressionnantes lorsqu'il rentre au lycée. Ainsi, sa conception de la musique est plutôt basée sur l'effet qu'elle produit, l'effet Waouh de ce qu'il joue. On pourrait presque parler de « performance musicale ». Pour se « former » à ce nouveau genre, il allait jouer avec des jeunes de 19 ans quand il en avait seulement 15. Deux ans plus tard, il crée le groupe Polyphia avec Scott Lepage à la guitare et Brandon Burkhalter à la batterie. La question que l'on peut se poser c'est pourquoi ce nom ? En fait, Polyphia vient du mot polyphonie. La polyphonie est une musique créée par l'entremêlement de plusieurs mélodies. Les membres du groupe expliquent que ce nom vient de leur vision de la musique : chaque instrument est un pilier de leur musique, aucun n'est plus mis en valeur qu'un autre.

La passion qu'ont Scott Lepage et Tim Henson pour le métal est parfaitement en accord avec le style de leur batteur, et la première vidéo qu'ils publient sur YouTube va surtout être du shred. Le shred, c'est le fait de jouer de manière virtuose, on en parle souvent dans le métal pour les parties où les guitaristes vont jouer très vite, avec des mouvements très techniques, tout cela avec de la distorsion.

Extrait : [Carol of the bell \(cover\)](#)

Ainsi, les premières publications de Polyphia vont être des morceaux de métal « mélodieux ». Cependant, leur premier album se détache très nettement du style de leurs premières vidéos, la batterie y est beaucoup moins rapide et laisse respirer les différents morceaux, tandis que les guitares vont utiliser des sons moins « crachés » que ceux que nous avons pu entendre avant.

Extrait : [Polyphia Champagne](#)

De la même manière, Mateus Asato va vraiment développer sa conception de la musique autour de ses 20 ans. Sa chaîne YouTube retrace toute l'évolution de sa musique, à laquelle ont contribué ses cours du Musician Institute mais aussi ses différentes expériences auprès d'artistes divers. Sa première expérience était avec Tori Kelly, une chanteuse/guitariste Gospel et R&B. Elle demandait au M.I. un guitariste pour l'accompagner et Mateus fut un de ceux sélectionné pour auditionner. Il raconte que Tori Kelly n'était pas présente lors de cette audition et elle fut donc filmé. Quand la vidéo lui a été montré, elle choisit directement Mateus Asato : « Je veux le gars avec la guitare rose » (cf. [ici](#)). Ce qui l'a beaucoup fait progresser en jouant avec Tori Kelly, c'est de jouer un style différent. Par exemple, ayant joué beaucoup de Rock, il avait tendance à jouer un petit peu avant le tempo. En jouant du R&B on lui demandait souvent de jouer après le tempo.

En parallèle, Tim Henson publie sur sa chaîne principale le morceau **Bittersweet** qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'il a fait. Je trouve ce morceau d'une grande fraîcheur, avec un son très *clean* auquel est ajouté de la *réverbération*. Je vous laisse écouter.

Extrait : [Tim Henson Bittersweet](#)

Ces différents changements sont accompagnés par l'arrivée de l'actuel batteur en 2016 : Clay Aeschlimann qui donne un nouveau souffle à la musique de Polyphia. Le batteur joue une batterie très proche de celle de la musique électronique qui permet donc à Polyphia de s'inspirer des musiques actuelles.

A partir de ce moment, on sent que le groupe s'éloigne de tout ce qui existe aujourd'hui. En fait c'est assez explicite, leur second album s'appelle Renaissance, le groupe renait et sa musique avec lui. Écoutons la différence entre une musique de Renaissance et une autre paru avant l'album :

Extrait : [Polyphia James Franco](#)

Extrait : [Euphoria](#)

Si le groupe Polyphia se porte alors très bien, en 2021, Mateus Asato ferme subitement son compte Instagram. Il met fin à sa relation avec les réseaux sociaux et prend une pause. Il explique qu'il y a plusieurs raisons à cela : la première est qu'il est retourné au Brésil pendant la crise de la COVID. Cependant, le Brésil a

énormément souffert de la pandémie qui causait plus de 3000 morts par jours. La mort de sa grand-mère à ce moment-là l'a aussi beaucoup atteint au point qu'au moment d'annoncer cette pause, il n'avait pas touché à sa guitare depuis trois semaines ne trouvant plus d'inspiration. Ensuite, il explique que même s'il serait éternellement reconnaissant envers Instagram qui lui a permis d'avoir une carrière fructueuse, la plateforme aide plus les musiciens à devenir de bons businessmen et cadres mais on y perd l'essence de l'interaction avec les musiciens. Ainsi plus il a passé de temps sur la plateforme plus il s'est demandé si c'était la bonne voie pour faire de la musique. Néanmoins, il poste sur sa chaîne YouTube **The Cure**, un morceau simple mais qui reflète ses émotions au moment de l'écriture. Il explique qu'aujourd'hui encore, cette période difficile qu'il a traversé – il insiste bien sur le fait qu'il ne l'a pas « vaincu » – l'a complètement transformé. Il reviendra sur Instagram 14 mois plus tard même s'il se questionne toujours sur sa relation avec la plateforme.

Extrait : [The Cure](#)

Récemment, du côté de Polyphia, le groupe recherche de nouvelles tonalités, Tim Henson et Scott Lepage expérimentent de nouvelles voies :

Autant grâce à leur différents *featuring* notamment celui avec le très célèbre guitariste Steve Vai, morceau pour lequel Tim et Scott ont beaucoup réfléchi à comment lui laisser de la place pour s'exprimer...

Extrait : [Ego Death 0:30](#)

... qu'en s'essayant à de nouveaux styles comme dans le morceau pop **ABC**, avec une chanteuse...

Extrait : [ABC 0:30](#)

... ou encore en revenant vers du métal dans **Chimera**.

Extrait : [Chimera 0:16](#)

Ce qui est intéressant, c'est la différence marquante entre leurs titres. Cela donne l'impression qu'ils ne cherchent pas à plaire aux fans de tel ou tel style. Plutôt, ils s'inspirent de nombreux titres, mélangent les styles et essaient de faire la meilleure musique possible. De plus, Tim et Scott expliquent qu'ils réfléchissent beaucoup à comment utiliser la guitare de manière la plus innovante possible. Ainsi, l'objectif de vie de Tim Henson n'est plus vraiment de devenir le meilleur guitariste sur Terre, mais de repousser les frontières de ce qui est faisable avec une guitare. Pour Mateus Asato l'objectif était d'abord d'augmenter son nombre de followers sur Instagram, ce qui l'a en partie mené à prendre une longue pause avant de revenir avec en tête des objectifs musicaux : sortir un album et pouvoir interagir avec son public en faisant des concerts.

III. Leur musique en détail

III.A. Introduction

Maintenant que je vous ai présenté les différents artistes, essayons d'analyser les jeux des deux guitaristes. Le but de cette partie sera de déterminer ou du moins tendre vers la définition de la conception musicale selon Tim Henson et Mateus Asato tout en réfléchissant à l'origine des caractéristiques de leurs jeux.

III.B. Techniques utilisées

III.B.1. Introduction

Commençons par analyser les différentes techniques utilisées par les guitaristes. Je pourrais vous détailler l'entièreté des méthodes utilisées mais cela n'aurait pas vraiment de sens. En effet je m'intéresse ici à ce qui est particulier aux artistes, ce qui les sors du lot, ou du moins ce qui je pense les démarques des autres et marque leur jeu.

III.B.2. Techniques de Picking (grattage des cordes)

En ce qui concerne le picking, c'est-à-dire la manière avec laquelle on gratte les cordes, on peut distinguer plusieurs méthodes caractéristiques. Il y a essentiellement deux manières d'attaquer une corde : avec un médiator (un bout de plastique plat en forme de triangle aux coins arrondis) que l'on tient entre le pouce et l'index ou tout simplement avec les doigts on appelle cette méthode le fingerstyle.

III.B.3. Hybrid Picking

Commençons par une technique qui utilise le médiator et les doigts restants : l'hybrid picking. La technique consiste à gratte une seule corde avec le médiator, usuellement les cordes du haut et utiliser l'annulaire, l'auriculaire et le majeur pour pincer les cordes aiguës.

Cette technique est utilisée comme une alternative au fingerstyle (le fait de jouer seulement avec les doigts) elle permet de jouer rapidement des cordes écartées, ce qu'il est assez dur à faire avec seulement un médiator.

On peut écouter comment cette technique est utilisée par nos deux artistes :

Extrait: [Tim Henson | Jared Dines' Biggest Shred Collab](#)

Extrait : [Mateus Asato - B flat loop](#)

Cette technique est assez dure à entendre, mais on sent quand même quand elle est utilisée, en générale c'est pour jouer plusieurs cordes en même temps sans se soucier de l'écart et des cordes non jouées entre elles (cela permet alors de marquer un accord) ou pour jouer très rapidement.

En fait Mateus Asato explique qu'une fois arrivé aux Etats Unis, il se sentait obligé de découvrir la country et a écouté la musique de Brad Paisley qui utilise beaucoup l'hybride picking notamment pour les phases très rapides :

Extrait: [Brad Paisley The nervous breakdown](#)

On retrouve effectivement de manière assez claire cette méthode lors des phases rapides des morceaux de Mateus Asato :

Extrait : [The Last 0 :18](#)

En revanche, Tim Henson n'a pas été influencé par la country pour l'hybrid picking mais par le guitariste Rick Graham :

Extrait : [Hybrid Picking Rick Graham](#)

L'hybrid picking est donc devenu partie intégrante de son jeu, comme on peut le voir dans le début d'**Ego Death**.

Extrait: [Ego Death 0:30](#)

III.B.4. Sweep Picking

Le sweep picking est une technique consistant à utiliser le médiator en glissant sur les différentes cordes. Au lieu de pincer une corde après l'autre, on ne fait qu'un mouvement uniforme avec le médiator. L'idée est d'essayer d'atteindre un son glissant, qui ne soit pas haché.

Un exemple sera plus clair :

Extrait : [40oz 0 :26](#)

Cette technique est très largement utilisée par une des grandes influences de Polyphia : Rick Graham.

Chez Mateus Asato, je n'ai pas vu d'utilisation de sweep picking. En effet aujourd'hui cette technique est plutôt utilisée pour du Métal, du Math Rock et Polyphia l'utilise souvent pour de parties "catchy" et très rapide. C'est une technique très difficile qui nécessite beaucoup d'entraînement et une précision exemplaire, elle est donc très impressionnante à voir / écouter. C'est un peu la cerise sur le gâteau pour un passage technique. Il serait faux de dire que Mateus Asato ne dispose pas de ses qualités, évidemment il *pourrait* utiliser cette technique, seulement pour son jeu en a-t-il besoin ? Avec ce que je vous ai montré, je pense que vous êtes d'accord pour dire que le jeu du brésilien est très émotif. Et comme il le dit dans plusieurs interviews, dans sa musique, il recherche avant tout la musicalité, j'ajouterais qu'il ne recherche pas la performance technique, elle vient naturellement dans ce qu'il veut transmettre. C'est là une des grandes différences entre nos deux artistes, l'un cherche à repousser les limites de la guitare, l'autre cherche à offrir des compositions des plus *mélodiques*.

III.B.5. Tapping

Le tapping est omniprésent dans le jeu de Tim Henson. Voyons d'abord en quoi cela consiste. Le tapping c'est le fait d'utiliser une main (usuellement celle grattant les cordes), ou plutôt certains doigts pour presser une corde contre le manche. Cette technique est souvent utilisée pour jouer des patterns complexes et rapides.

Dans le morceau qui arrive, le tapping est assez dur à entendre, la seule différence est que la note est jouée de manière un peu plus douce, presque comme une note de piano (c'est logique, on simule un tambour de piano avec notre doigt)

Extrait : [Death Note](#)

Mateus Asato utilise beaucoup plus rarement cette technique. Je pense qu'il y a plusieurs raisons : la première c'est que le tapping est souvent utilisé dans les solos de métal, qui n'est pas un style que le brésilien joue habituellement. Plutôt, Mateus l'utilise parfois pour de petits motifs intéressants :

Extrait : [Crying in a loop 4 :30](#)

III.B.6. Harmoniques

Tim et Mateus sont très friands d'harmoniques naturelles, en effet les harmoniques amène beaucoup de profondeur à un morceau. Une harmonique se joue en posant son doigt sur certaines case spécifiques et en jouant la corde en question.

Scott Lepage a écrit un refrain magnifique utilisant beaucoup d'harmonique :

Extrait : [Scott Lepage Jared Dines shred collab](#)

Mais comment cette technique est-elle utilisée par Tim Henson et Mateus Asato ? Si on regarde dans Bittersweet, publié par Tim sur sa page YouTube, on voit que le son des harmoniques jouées n'est pas stoppé.

Extrait : [Tim Henson Bittersweet](#)

Tout comme dans les utilisations qu'en fait Mateus Asato :

Extrait : [Mateus Asato Acoustique](#)

Sur ces deux morceaux, les harmoniques marquent un court instant de suspens, tout s'arrête, les harmoniques résonnent puis le morceau reprend.

Avec cette utilisation, les harmoniques peuvent ajouter une vraie touche émotive au morceau. Cependant, les nouveaux morceaux publiés par Polyphia en font plutôt une utilisation "chirurgicale", au sens où l'harmonique est jouée très TRES brièvement, elle ne résonne pas comme dans **Playing God** :

Extrait : [Playing God Polyphia](#)

L'intro du morceau utilise beaucoup d'harmoniques. Elles permettent de jouer et de répéter des notes avec une texture différente pour donner plus de profondeur et élargir la palette des sons entendus.

En conclusion, les harmoniques peuvent être utilisées de plusieurs manières. Tandis que Mateus Asato les utilisent pour aérer son jeu et ajouter des touches émotives, Tim Henson les utilisent surtout pour leur texture permettant de répéter des notes d'une autre manière.

III.B.7. Techniques signatures

Certains musiciens ont ce qu'on appelle des mouvements signatures, des mouvements qui caractérisent ces artistes et les démarquent des autres.

Mateus Asato a clairement deux mouvements signatures. Le premier est son bend signature.

Qu'est-ce qu'un bend ? C'est le fait de pousser ou tirer une corde de guitare vers le haut ou vers le bas avec les doigts pour changer le ton d'une note jouée. Cette technique permet de créer une augmentation cohérente et sans discontinuité du ton d'une note, comme pour imiter le changement de ton d'une voix. Typiquement un bend est utilisé pour augmenter la hauteur d'une note d'un demi ton ou d'un ton entier.

Le bend signature de Mateus Asato consiste à augmenter la hauteur d'une note d'un ton et demi. En voici un exemple, il l'utilise souvent après une montée rapide pour marquer l'apogée :

Extrait : [Time 2 :30](#)

Ensuite sa deuxième technique signature consiste à slider un accord.

Pour commencer, un slide est le fait de jouer une note et de faire glisser son doigt le long de la corde jusqu'à une autre note tout en le maintenant appuyé pour transitionner entre les deux notes de manière lisse, un peu comme pour le bend.

Mateus Asato applique cette technique à un accord en entier, il le joue puis slide tout l'accord jusqu'à une nouvelle position. Il l'utilise assez souvent de la manière suivante : en appelant A et B les accords : il slide de A vers B puis de B vers A assez rapidement. Cela donne un peu l'effet d'une "oscillation", mais surtout cela ajoute quelque chose. Cette oscillation rend l'accord intéressant, il n'est pas plat, cela donne du volume !

Extrait : [Quarantine Sessions 3 • The Roots Time 0 :50](#)

Cette technique est aussi utilisée par Tim Henson, mais souvent plus brièvement que son homologue brésilien. Le terme tremblement serait plus approprié pour décrire l'usage qu'il en fait. De plus elle n'est pas majoritaire dans son jeu.

Cette partie a bien développé les mouvements signatures de Mateus Asato, cependant j'ai beaucoup plus de mal à définir des mouvements signatures pour Tim Henson. En fait sa signature c'est surtout un entremêlement de beaucoup de techniques à la fois ! Tim utilise surtout de l'hybrid picking, beaucoup d'harmoniques naturelles, du tapping. De plus, depuis longtemps, Tim Henson s'est beaucoup rapproché de Tosin Abasi, un des guitaristes du groupe de métal progressif Animals As Leader. Ce guitariste utilise une technique appelée thumping où comme son nom l'indique on vient utiliser le pouce de la main grattant les cordes pour taper dessus. On ajoute à cela beaucoup de cordes bloquées et on obtient une composante majeure de son jeu. Écoutons un extrait pour mieux comprendre :

Extrait : [The woven web 1 :33](#)

A partir de sa vidéo **God Hand** où on voit une première apparition du thumping, Tim Henson inclus de plus en plus cette technique dans son jeu. On peut citer **Ego Death**, **Chimera** ou encore son solo dans le morceau **Real** de Unprocessed :

Extrait : [Real Unprocessed 2 :23](#)

On remarque que cette technique est utilisée en plus des autres techniques. Cela justifie bien ce qui a été dit, Tim Henson se sert d'une multitude de techniques qu'il alterne pour construire son jeu.

III.C. Processus créatif

III.C.1. Introduction

Intéressons-nous maintenant au processus créatif, c'est à dire à leur "méthodologie" de création musicale. Il est à noter que Tim Henson est un compositeur et qu'il utilise sa guitare comme un outil à la composition (à un très haut niveau de maîtrise). Son génie réside donc plus dans la création de morceaux et la recherche de LA partie de deux mesures à mettre à tel endroit que dans sa capacité à improviser. En revanche, pour Mateus Asato je ne dirai pas que c'est totalement l'inverse, plutôt que c'est totalement différent, mais nous en discuterons juste après.

III.C.2. L'origine de leur inspiration

Nous avons déjà beaucoup évoqué leurs influences, aussi je vais maintenant m'intéresser non plus aux techniques mais à l'origine de l'inspiration pour leurs morceaux.

Cette inspiration passe d'abord par de l'écoute des musiques actuelles pour Tim Henson. Il dit écouter énormément de rap, de pop et s'inspire parfois de certaines progressions d'accords qui l'ont marqué. Il a de fait publié deux vidéos traitant de la création de **O.D** et de **G.O.A.T** et de ses inspirations par un morceau de Kanye West. De même, Mateus Asato explique qu'il écoute beaucoup de musique et y fait aussi attention dans les films. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas une musique mélodieuse, c'est de trouver de nouvelles choses qui sonnent "jazzy", des lignes qui sortent de l'ordinaire. C'est de cela qu'il puise son inspiration.

III.C.3 Création de morceaux

On analysera ici quelques aspects de la création du morceau **G.O.A.T**. Afin de s'entraîner à composer, Tim explique qu'il a beaucoup essayé de recréer ses morceaux préférés. Il l'a fait pour un morceau nommé **Breakfast** de Jaden Smith.

Extrait : [Breakfast Jaden Smith 2:09](#)

Dans la musique, on entend en arrière-plan du piano, avec une partie rapide jouée à la main droite et une autre plus lente et plus grave jouée à la main gauche. Cette deuxième partie laissant plus d'espace pour composer, Tim l'a réarrangé : il a multiplié la vitesse par deux, transposé toutes les notes et a ajouté quelques notes pour donner la première mélodie que l'on entend dans **G.O.A.T** :

Extrait : [G.O.A.T](#)

Ensuite, dans son processus de création il crée d'abord la suite d'accord au piano, ajoute une mélodie et essaie enfin de le rendre intéressant à la guitare :

Extrait : [How to make a riff](#)

Il va appliquer le même processus en s'appuyant sur les notes réarrangées pour donner l'introduction de **G.O.A.T.** De plus, afin de rendre le riff plus intéressant, il va essayer d'étaler les notes sur le plus d'octaves possibles et ajouter des harmoniques naturelles. Il ajoute à cela les diverses techniques que nous avons vu plus haut telles que le tapping, l'hybrid picking, etc... afin d'orner le morceau.

Extrait: [G.O.A.T 0:20](#)

IV. Conclusion

Dans ce PACE, nous avons étudié la conception ainsi que la trajectoire musicale de deux artistes et essayé de retracer son évolution. Ainsi, la musique de Mateus Asato prend ses origines dans la culture brésilienne tandis que celle de Tim Henson - de manière plus conventionnelle - partait du HardRock. D'abord marqués par le génie du guitariste Jimi Hendrix, les deux artistes ont développé leur conception musicale grâce à des rencontres, mais surtout des buts radicalement opposés : Mateus Asato aspire à développer sa musique basée sur la mélodie en développant sa carrière d'artiste lancée en partie grâce aux réseaux sociaux, Tim Henson cherche à sortir des voies traditionnelles de l'utilisation de la guitare et à repousser toujours plus loin les frontières du réalisable. Cela justifie au passage cette impression de musique novatrice dont j'ai parlé dans l'introduction. Pour le brésilien, l'aspect novateur vient plutôt de l'impact sentimentale que peut avoir sa musique, où l'on ressent ce qu'il joue.

V. Références

V.A. Bibliographies

BOSSO Joe, *Tim Henson and Scott LePage on how Polyphia made the wildest guitar album of 2022: "We were like, 'F**k. Did we just blow out Steve Vai's speakers?'"*, *GuitarWorld*, 2 Novembre 2022.

CHOW Alvan, *Tim Henson, the G.O.A.T.*, *Medium*, 25 Février 2020.

GLUCKIN Tzvi, *Cyber Sensei : Mateus Asato*, *PremierGuitar*, 2 Novembre 2017.

MCVINNIE Sophie, *"Mateus Asato on why he quit social media: "It got to the point where I was like, 'I can't stand this anymore'"*", *Guitar*, 13 Janvier 2023.

V.B. Vidéographies

BEATO Rick, *"MATEUS ASATO – Today's Favorite Guitar Hero Returns!"*, *Rick Beato*, 3 Mai 2022.

FANTANO Anthony, *"Chatting with Polyphia's Tim Henson"*, *fantano*, 17 Mars 2019.

LARSON Tyler, *"Tim Henson on Hendrix Inventing Rap, Bad Instagram Guitarists, and Acid Trip Art | Guitar Villains"*, *Music is Win*, YouTube, 21 Octobre 2021.

THORN PETE, *"Tim and Pete's Guitar Show #9 feat. Mateus Asato"*, *Pete Thorn*, 16 Décembre 2016

WATTS Michael, *"'Creating the perfect artist model' with John Suhr and Mateus Asato"*, *Guitar*, Octobre 2020.

V.C. Discographies

Animals As Leader, *"The woven web"*, *The Joy of Motion*, 2014.

Brad Paisley, *"The Nervous Pictures"*, *Who needs Pictures*, 1999.

Guns N'Roses, *"November Rain"*, *Use Your Illusion I*, 1991.

Jaden Smith, *"Breakfast"*, *Syre*, 2017.

Joe Satriani, *"Always with me, Always with You"*, *Surfing with the Alien*, 1987.

Juninho Afram, *"Ousado Amor"*, *Reckless Love*, 2018.

Mateus Asato, *"B flat loop"*, *YouTube*, 2016.

Mateus Asato, *"Mateus Asato - Acoustic Riff 2"*, *YouTube*, 2018.

Mateus Asato, *"Pinkpop 2018 Moments - Jessie J (Mateus Asato on Guitars)"*, *YouTube*, 2018.

Mateus Asato, *"The Cure"*, *YouTube*, 2021.

Mateus Asato, *"The Pain"*, *YouTube*, 2020.

Mateus Asato, *"The Roots Time"*, *YouTube*, 2020.

Mateus Asato, *"Time"*, *YouTube*, 2019.

Mateus Asato, *"VI, The Last! • Mateus Asato | | Acoustic November Series 20"*, *YouTube*, 2020.

Oficina G3, *"Onde Esta"*, *Humanos*, 2016.

Polyphia, *"40 Oz"*, *The Most Hated*, 2017.

Polyphia, *"ABC"*, *Remember that You Will Die*, 2022.

Polyphia, *"Carol of the bell (cover)"*, *YouTube*, 2011.

Polyphia, *"Champagne"*, *Muse*, 2014.

Polyphia, *"Chimera"*, *Remember that You Will Die*, 2022.

Polyphia, "Death Note", *New Levels New Devils*, 2018.
Polyphia, "Ego Death", *Remember that You Will Die*, 2022.
Polyphia, "Euphoria", *Renaissance*, 2016.
Polyphia, "G.O.A.T.", *New Levels New Devils*, 2018.
Polyphia, "James Franco", *Muse*, 2014.
Polyphia, "Playing God", *Remember that You Will Die*, 2022.
Red Hot Chili, "Under the bridge", *Blood Sugar Sex Magik*, 1992.
Rick Graham, "Rick's Quick Instagram Licks - Pedal Point/Hybrid Picking Lickage", *YouTube*, 2015.
Scott Lepage, "Jared Dines shred collab", *YouTube*, 2021.
Tim Henson, "Bittersweet", *YouTube*, 2015.
Tim Henson, "How to make a riff", *YouTube*, 2017.
Tim Henson, "Jared Dines' Biggest Shred Collab", *YouTube*, 2019.
Unprocessed, "Real", *Single*, 2020.