

Quatuor Anches Hantées

STRAUSS & GO

Dossier Pédagogique →

STRAUSS & CO

En plus de ses concerts 'classiques', le Quatuor développe des projets pluridisciplinaires. Par le passé, le Quatuor a travaillé avec de la bande-dessinée, avec du théâtre...

Avec Strauss&Co, ce sont 3 danseurs, de styles différents (classique, contemporain et breakdance) qui viennent entrelacer leurs mouvements avec les 4 musiciens.

Dans ce ballet flamboyant, les 7 artistes nous racontent comment la valse et la polka, à l'origine populaires, se sont répandues à toutes les cours d'Europe et au-delà, propulsant Johann Strauss au rang de Superstar!

MUSIQUE, POINTES ET BASKETS !

Strauss&Co mêle musique et 3 esthétiques de danse, c'est un projet pluridisciplinaire

QUATUOR ANCHES HANTÉES

Un...Solo, deux...Duo, trois...Trio, Quatre...? Quatuor !

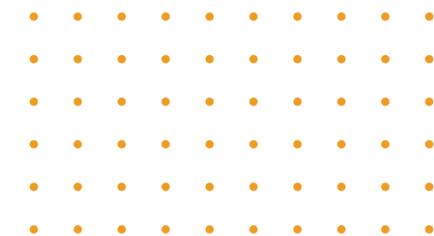
Depuis sa création en 2001, le Quatuor Anches Hantées, quatuor de clarinettes, ne cesse d'affirmer sa volonté de développer son propre répertoire et donne enfin à cette formation la place qu'elle mérite dans le monde de la **musique de chambre**. A travers les différents festivals et salles où cette formation est amenée à se produire et grâce à leurs **arrangeurs**, les musiciens du Quatuor parviennent à adapter et à jouer des pièces d'horizons divers en offrant de nouvelles couleurs, des possibilités d'expressions différentes tout en conservant l'essence des œuvres.

Au fil des ans, ce répertoire de **transcriptions** a attiré l'oreille des compositeurs, qui ont écrit de la **musique originale** pour le quatuor de clarinettes.

Le Quatuor axe également son parcours musical sur la pédagogie et la formation du Jeune Public ; c'est ainsi qu'il intègre les Jeunesses Musicales de France et que les musiciens partagent leur passion avec pas moins de 40000 jeunes de 6 à 18 ans de 2007 à 2013. Après ce passage aux JMF, le Quatuor continue toujours de proposer, en parallèle de ses concerts Tout Public, des concerts pédagogiques et des moments d'échange avec le Jeune Public.

Les quatre clarinettes du Quatuor Anches Hantées

LES CLARINETTES PRIMITIVES

Les instruments de la famille des clarinettes se caractérisent, entre autres, par leur anche simple battante qui est soit découpée dans un tube cylindrique (**idioglotte**), soit attachée à un tube cylindrique (**hétéroglotte**).

Les clarinettes idioglottes

Un instrument à anche simple, comme la clarinette, est dit idioglotte si l'anche vibrante de ce dernier est une languette taillée et façonnée à même le corps de l'instrument. La plupart des instruments à anche simple descendent d'instruments idioglottes à anche simple appelés *memet*, découverts en Égypte dès 2700 avant notre ère.

Les clarinettes hétéroglottes

Les instruments hétéroglottes se distinguent des idioglottes par le système d'accroche de l'anche vibrante. En effet, à la différence des idioglottes, les anches des instruments hétéroglottes sont fixées sur le corps de ce dernier à l'aide d'une ligature. C'est le cas des clarinettes modernes, ou du *Tungehorn*, instrument traditionnel norvégien surnommé « clarinette des bergers ».

**Clarinette hétéroglotte « TUNGEHORN »
Hedmark / Norvège**

Anche hétéroglotte

CLARINETTES MULTIPLES

Clarinette triple « LAUNEDDAS » Sardaigne

Instrument à 2 chalumeaux (tuyaux mélodiques) et
1 bourdon (note unique) plus long.

Clarinette double « URUA » Brésil

Instrument de 2 longueurs inégales de roseau avec
anches idioglottes, pouvant mesurer plus de 2 mètres.

« DIPLICE » Croatie

« DIPLE SURLE »

Clarinettes doubles des Balkans, la Diplice a, à l'inverse de la Diple surle, 2 tuyaux taillés dans une seule pièce de bois.

« TIKTIRI » Inde

Clarinette triple avec 2 chalumeaux, 1 bourdon en cuivre. L'embouchure et la chambre à air sont faites d'unealebasse.

« ZUMMARA » Tunisie

2 chalumeaux en roseau peints et reliés par une bague en cuir rouge, 2 anches simples idioglottes, 2 pavillons.

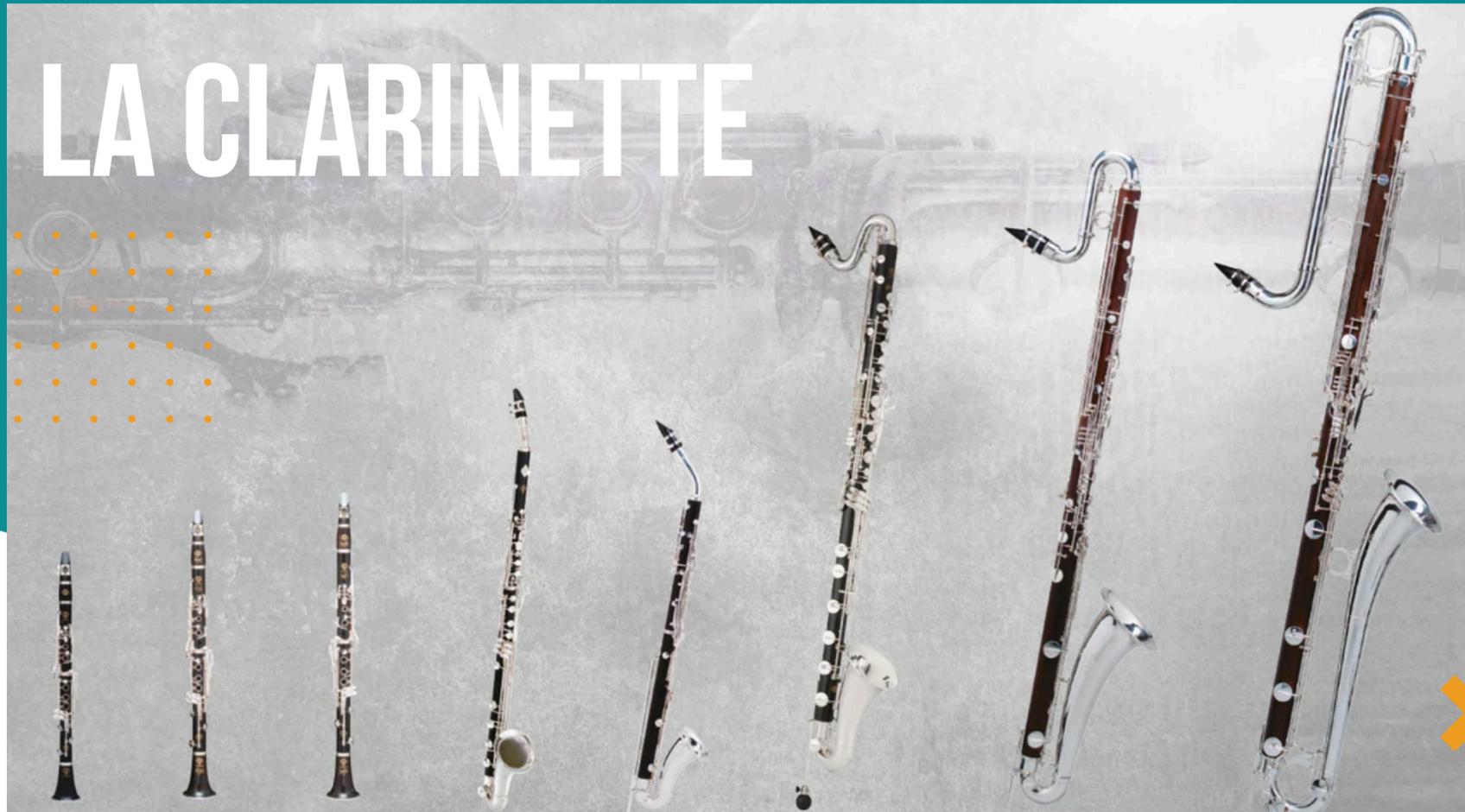

« TORMAY » Égypte

Clarinette double avec 1 chalumeau, 1 bourdon, 2 becs avec anches idioglottes et 1 pavillon.

LA CLARINETTE

LA FAMILLE DES CLARINETTES

Les clarinettes appartiennent à la famille des vents, et plus précisément des bois. Voici la famille occidentale des clarinettes qui compte en tout... 12 instruments ! Elles sont classées ici de la plus aigüe (et petite) à la plus grave ; celles soulignées sont utilisées par les musiciens du Quatuor Anches Hantées.

- La petite clarinette en la bémol dite sopranino (utilisée dans les bandas italiennes notamment par Giuseppe Verdi dans ses opéras)
- Les petites clarinettes en mi bémol et en ré ; celle en mi bémol est notamment utilisée dans la *Symphonie Fantastique* de Berlioz. Nicolas la joue de temps en temps, quand elle s'adapte bien à une musique, de par son **timbre** particulier.
- La clarinette soprano en ut, souvent utilisée comme instrument d'étude pour les petits enfants et également dans les symphonies de Mozart, Beethoven.
- La clarinette en si bémol, la plus utilisée. C'est l'instrument que jouent Sarah et Nicolas. Elle est utilisée dans tous les styles de musique.
- La clarinette en la, au son un peu plus rond, souvent employée en musique de chambre.
- La clarinette en la de basset, fabriquée pour l'exécution du *Concerto pour clarinette* de Mozart.
- La clarinette alto en mi bémol, appréciée en musique de chambre.
- Le cor de basset en fa est une clarinette développée en Autriche vers 1770. Il tient son nom d'une part : de sa forme très courbée et de son pavillon large comme ceux des cors de cette époque, d'autre part de son registre plutôt grave. C'est l'instrument de Bertrand.
- La clarinette basse en si bémol, très utilisée en contemporain et dans le jazz, instrument joué par Elise. Elle sonne une octave plus grave que la clarinette habituelle.
- La clarinette contralto en mi bémol, utilisée souvent en orchestre.
- La clarinette contrebasse en si bémol (deux octaves plus grave que la clarinette courante !), utilisée presque uniquement en ensemble de clarinettes.

PISTES D'ÉCOUTES

LA CLARINETTE

Vidéos et musiques illustratives, cliquer sur l'image !

LA FAMILLE DES CLARINETTES

de la plus grave à la plus aigüe !

LE CONCERTO DE MOZART

LE tube de la clarinette classique !
2ème mouvement : Adagio

QUINTETTE À VENT

Sauras-tu reconnaître tous ces instruments à vent ?

L'ANCHE !

Sans cette petite pièce qui paraît au premier abord anodine, point de musique ! De plus les membres du quatuor vous présenteront certainement leurs anches. Alors voici quelques renseignements sur la transformation d'un végétal longtemps considéré comme une mauvaise herbe en **outil musical** !

L'anche est issue d'une variété de **roseau** (terme botanique : Arundo Donax). Cette canne à musique pousse naturellement le long des cours d'eau dans le sud de la France et est également élevée dans des plantations appelées canniers ou roselières.

On coupe le roseau quand il est à maturité, au bout de deux ans où il mesure environ 7 à 8 mètres avec un diamètre entre 26 et 32 cm.

Après avoir séché, le roseau est travaillé en plusieurs étapes : on utilise la plumeuse pour enlever les feuilles, on garde seulement les deux ou trois mètres à partir de la base, on coupe des tubes en jetant les noeuds pour obtenir des bâtons propres à la musique.

Ensuite le travail d'artisan commence, chaque tube étant calibré en fonction de sa destination : saxophones et clarinettes pour les anches simples ou hautbois et basson pour les anches doubles. Par ailleurs les anches travaillent avec la salive et l'humidité et s'abîment très vite. Aussi chaque musicien a toujours avec lui plusieurs anches jouables.

Le saviez-vous ? Les anches sont classées suivant leur force. Cela correspond à l'épaisseur et à la flexibilité du roseau : l'anche résiste plus ou moins à l'air qu'on envoie, il faut donc souffler plus ou moins fort et le son peut être du coup plus clair ou nasillard ou plus rond ou plus sourd ; on dit d'une anche qu'elle est faible ou forte.

le clarinettiste a toujours beaucoup d'anches sur lui...!

COMPOSITION DE LA CLARINETTE / L'ANCHE

Les clarinettes sont traditionnellement fabriquées en ébène ou en palissandre. Elles se composent de plusieurs **parties** :

1. Le bec est l'élément par lequel l'instrumentiste insuffle l'air ; il est aujourd'hui souvent moulé en ébonite noire. C'est sous le bec que **l'anche 2** (cf cadre orange) est plaquée au moyen d'une ligature, le plus souvent en métal.

3. Le barillet est une sorte de bague dont le rôle principal est l'accord de l'instrument.

4 et 5. Les corps supérieur et corps inférieur : Le corps de la clarinette est le plus souvent divisé en deux parties. Les trous les plus éloignés peuvent être bouchés par un mécanisme de clés.

6. Le pavillon : cette pièce de forme évasée favorise une bonne diffusion du son.

Pour les clarinettes basses, on ajoute des pièces coudées pour réduire l'encombrement, le plus souvent entre le corps et le bec (on l'appelle bocal) et entre le corps et le pavillon.

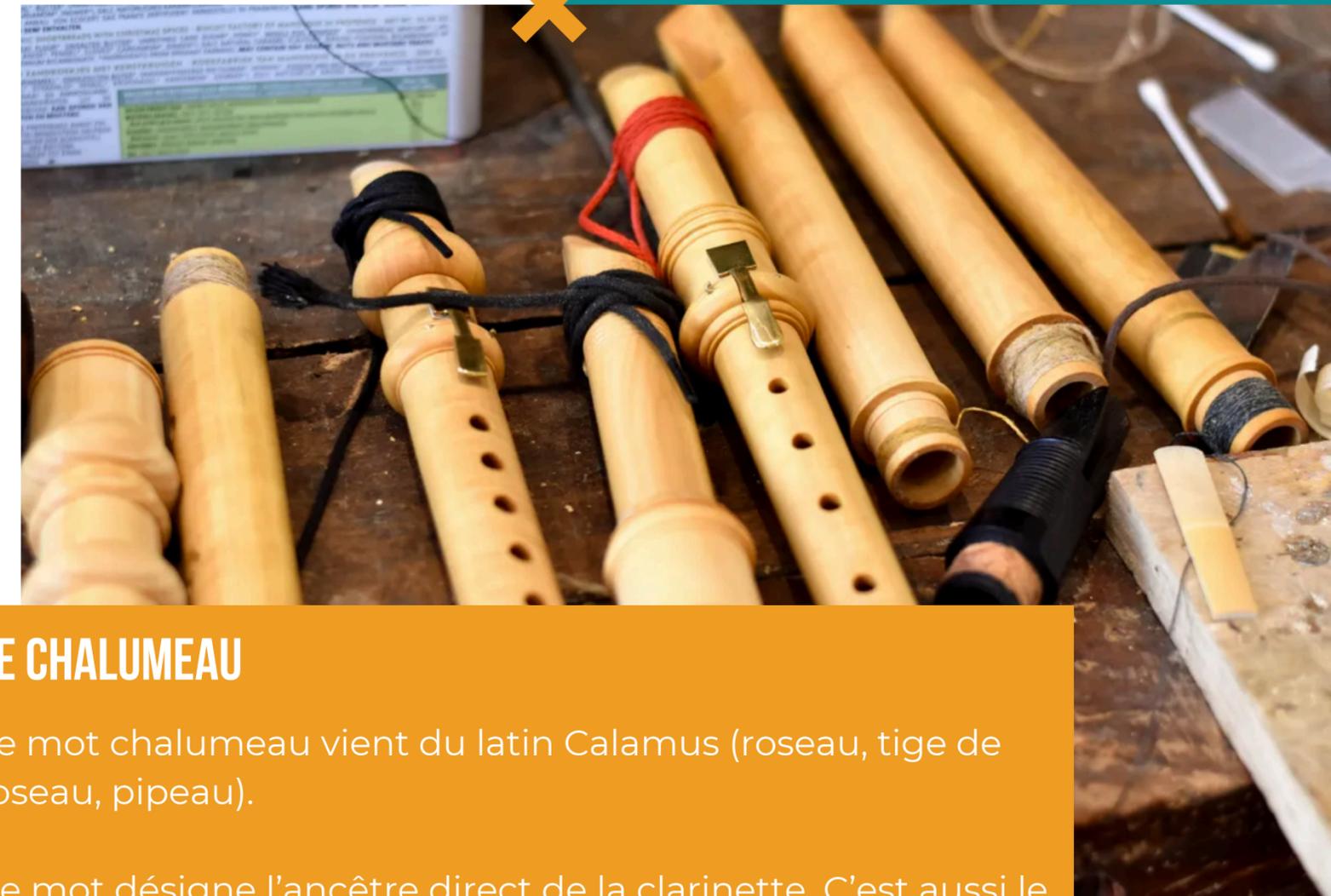
Une évolution au fil des siècles...

Facteur d'instruments établi à Nuremberg, **Johann Christophe Denner** crée les premières clarinettes, au début des années 1700 en modifiant profondément le chalumeau. Il souhaite le doter d'un registre aigu. Il découvre qu'un trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'instrument permet d'obtenir une gamme plus étendue. Pour améliorer le registre aigu, il donne au chalumeau une forme plus étroite et utilise le buis comme matériau de construction, plus solide que le roseau.

Deux clefs sont venues ensuite enrichir l'instrument. Les clefs sont des pièces métalliques que le musicien actionne pour boucher ou déboucher les trous que les doigts ne peuvent atteindre. Denner place l'anche sur un bec, et rajoute un pavillon de forme conique. Cet instrument prend alors le nom de Clarino (sonorité rappelant la clarine, petite trompette du XVIIIe siècle).

La clarinette à deux clefs est utilisée par **Antonio Vivaldi** qui lui consacre 2 concertos.

PETITE HISTOIRE DE LA CLARINETTE

LE CHALUMEAU

Le mot chalumeau vient du latin Calamus (roseau, tige de roseau, pipeau).

Ce mot désigne l'ancêtre direct de la clarinette. C'est aussi le nom donné au registre grave de l'instrument actuel.

Le chalumeau, clarinette résultant des clarinettes primitives, dont l'existence est attestée depuis le Moyen-âge, était de forme cylindrique percée de plusieurs trous.

L'anche du chalumeau se trouve sur le dessus du bec ; elle est donc en contact avec la lèvre supérieure du musicien.

PETITE HISTOIRE DE LA CLARINETTE

Les instruments de musique évoluent avec les différents courants artistiques de chaque époque. Les exigences des compositeurs et des musiciens vont amener les facteurs d'instruments à réaliser de véritables prouesses techniques.

C'est ainsi que **Jacob Denner, fils aîné de Johann Denner**, allonge le corps de l'instrument et rajoute une troisième clef. S'en suit alors l'ajout de quatre notes supplémentaires grâce à l'apport d'une quatrième et cinquième clef par Joseph Beer.

Xavier Lefevre, premier professeur de clarinette au conservatoire de Paris, ajoute en 1791 une sixième clef. C'est cette même année que Wolfgang Amadeus Mozart compose le célèbre Concerto pour clarinette K622 pour son ami clarinettiste virtuose Anton Stadler.

Il faut attendre 1810 et le clarinettiste Heinrich Baermann pour voir le retournement du bec, positionnant l'anche sur la lèvre inférieure et permettant un meilleur contrôle du son.

C'est seulement en 1812 que le clarinettiste est enfin capable de jouer une gamme chromatique complète avec un seul instrument ! Cela est possible grâce à l'invention de la clarinette à 13 trous d'Ivan Muller. L'humain n'ayant que 10 doigts (même au 19ème siècle !), Ivan Muller invente un système de clefs permettant de fermer plusieurs trous avec le même doigt.

En 1844, Hyacinthe Klosé, célèbre clarinettiste, s'associe avec Louis Auguste Buffet, facteur d'instrument français, pour adapter à la clarinette le système « d'anneaux mobiles » que Théobald Boehm avait placé sur la flûte dès 1820, sans même prévenir ce dernier. Ils ajoutent également un barillet (cf La dissection de la clarinette), apportant une justesse inégalée.

LA CLARINETTE DANS LE MONDE

LE SAVIEZ-VOUS?

Il existe des doubles clarinettes (un tuyau pour les trous /un tuyau pour le bourdon, note grave continue) en Inde (le tiktirf des charmeurs de serpents), et en Egypte (l'arghoul).

C'est souvent un instrument de **musique populaire**, que l'on joue sans partition et qu'on apprend par transmission orale, par un professeur.

- En Bretagne, la clarinette se joue en duo et remplace souvent depuis les années 1850 le couple biniou/bombarde.
- La clarinette turque en sol est jouée en Turquie, en Grèce et dans les pays des Balkans. Elle a souvent un corps métallique et est présente traditionnellement dans les noces et fêtes.
- En Europe centrale, la clarinette est utilisée dans la musique **klezmer**. Elle imite souvent le rire ou les sanglots humains, ou encore l'appel du Shofar.
- Dans le nord de l'Espagne, en Cantabrie, la clarinette appelée pito joue traditionnellement en duo avec une caisse claire (tambor), pour faire danser les gens. Ce sont les groupes de piteros.
- Dans le jazz aux USA, la clarinette s'est illustrée notamment avec **Benny Goodman**, surnommé le Roi du Swing ! (sur la photo)

LES CLARINETTISTES CÉLÈBRES

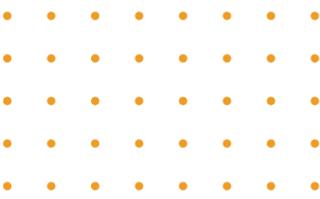
Anton Stadler (1753-1812)

Clarinettiste virtuose, sa sonorité de clarinette était réputée « douce et semblable à la voix ». C'est pour lui que Wolfgang Amadeus Mozart écrit ses plus belles pages, notamment son quintette pour clarinette et quatuor à cordes K 581 et son fameux concerto en la majeur K 622.

David Krakauer (1956-)

David Krakauer, figure de proue de la nouvelle vague klezmer, parcourt le monde avec son groupe Klezmer Madness. Ils offrent une interprétation moderne de cette musique, résultat d'une collision entre l'ancien et le nouveau monde.

LES CLARINETTISTES CÉLÈBRES

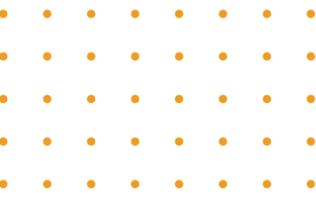
Hyacinthe Klosé (1808-1880)

Professeur de clarinette au Conservatoire de Paris, il apporte, avec l'aide du facteur d'instruments Louis Auguste Buffet, une amélioration technique majeure à la clarinette, en adaptant le système d'anneaux mobiles que Théobald Boehm avait placé sur la flûte traversière.

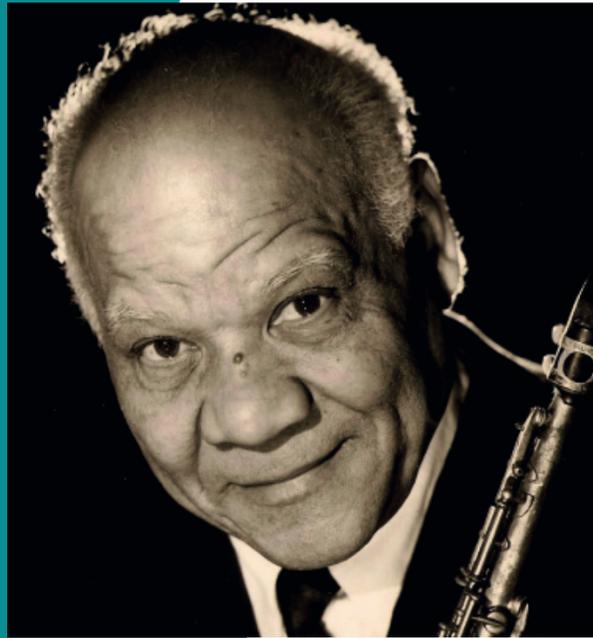

Pascal Moragues (1963-)

Grand soliste international, c'est également un partenaire en musique de chambre très sollicité. Ses disques sont salués unanimement par la presse internationale. Il est aussi première clarinette solo de l'Orchestre de Paris et professeur au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

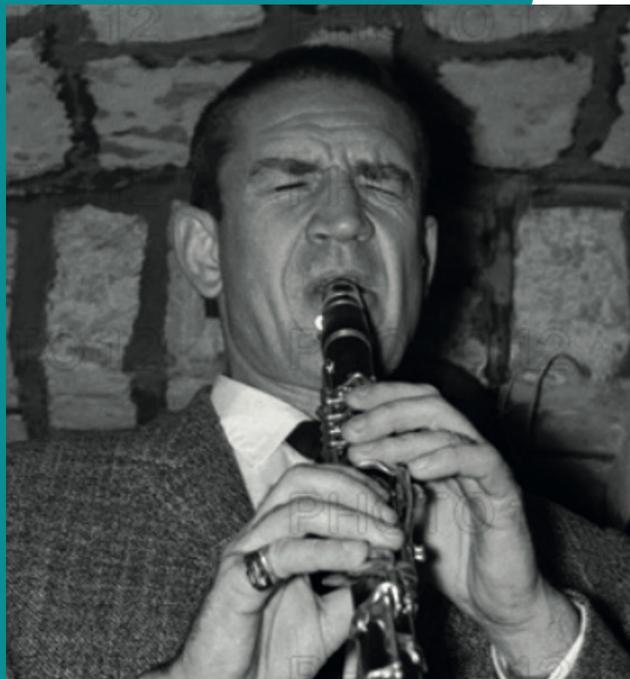

LES CLARINETTISTES CÉLÈBRES

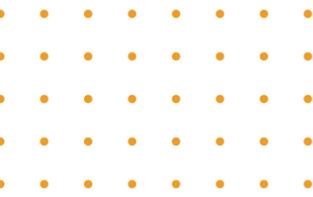
Sidney Bechet (1897-1959)

« Petite Fleur », « Les oignons », « Dans les Rues d'Antibes »... Célèbre clarinettiste de jazz, maître de l'improvisation bien avant l'heure, il joue très tôt aux côtés des plus grands, et est très vite engagé dans les meilleurs orchestres. Les premiers enregistrements de Sidney Bechet datent de 1923.

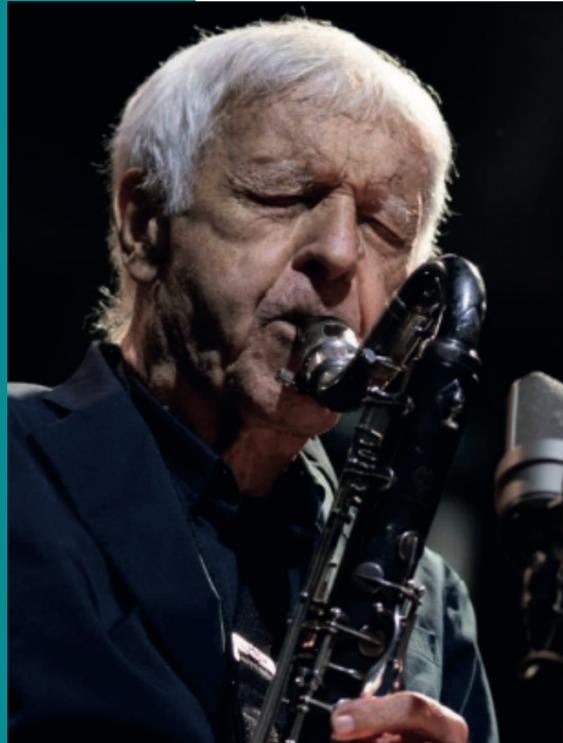

Claude Luter (1923-2006)

Les noms de Sidney Bechet et de Claude Luter sont indissociables. En effet, à son arrivée en France, Sidney Bechet choisit de se faire accompagner durant des années par l'orchestre du jazzman français Claude Luter.

LES CLARINETTISTES CÉLÈBRES

Michel Portal (1935-)

Michel Portal est un artiste éclectique, initialement orienté vers la musique classique avant de se tourner vers le jazz et la musique contemporaine. Il est considéré comme le précurseur du mouvement Free en France. Sa musique, à la fois passionnée, novatrice et questionnante, bouscule les conventions et représente un défi constant sur le plan musical et humain.

Louis Sclavis (1953-)

Il est dans la lignée de Michel Portal. Le Prix Django Reinhardt du meilleur musicien de jazz français lui est attribué en 1988. Il est également récompensé par un Djangodor en 1993 dans la catégorie « meilleur disque de jazz français de l'année ». Son instrument de prédilection est la clarinette basse.

UNE PERSONNALITÉ ÉGALEMENT CLARINETTISTE

Raymond Devos (1922-2006)

Très grand humoriste, célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour les paradoxes cocasses, le non-sens et la dérision.

« La première fois que j'ai posé les mains sur une clarinette, je ne savais pas où je mettais les pieds ! »

PISTES D'ÉCOUTES

LA CLARINETTE

Vidéos et musiques illustratives, cliquer sur l'image !

KLEZMER !

Giora Feidman,
icône de la
clarinette klezmer

JAZZ !

Eddie Daniels et
Bernard Berkhout
jouent *Avalon*

CLARINETTE BULGARE !

Le clarinetteste
turquo-bulgare Ivo
Papasov et son
orchestre

À VOUS DE JOUER

Pour voir si vous suivez, et pour aller plus loin...

- Quels instruments de musique connaissez-vous ?
- A quelle famille appartient la clarinette ?
- En quelle matière est la clarinette ?
- Qu'est ce qu'un Quatuor?
- Sans chef d'orchestre, comment faire pour jouer ensemble ?

LES DANSEURS

PRÉSENTATION DES DANSEURS.SES

Pendant le spectacle, vous observerez 3 danseurs et danseuses, chacun dans un style bien particulier.

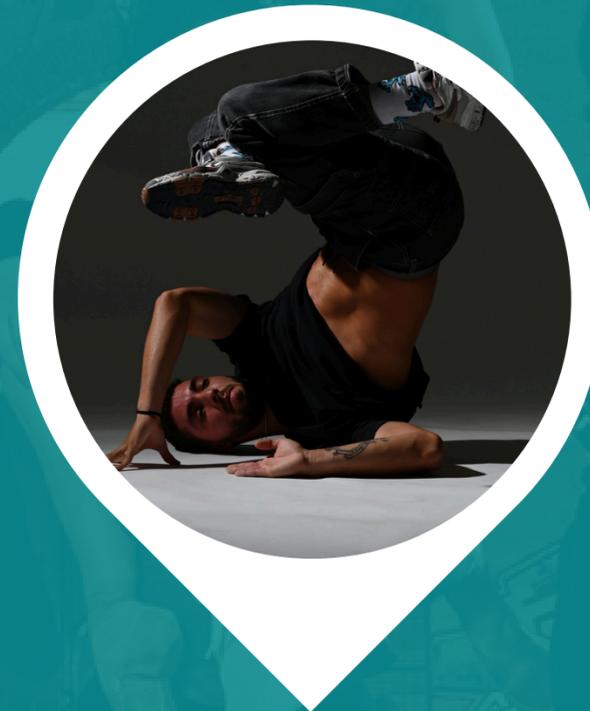
MARINE

Danse Classique

DAVID

Danse Contemporaine

VALENTIN

Breakdance

MICHÈLE

Chorégraphe

Ils ont tous évolué dans diverses compagnies, le Ballet du Capitole de Toulouse, la Compagnie Humanum, des compagnies publiques ou indépendantes. De par le travail effectué avec une chorégraphe, va naître un ballet flamboyant où leurs 3 esthétiques vont se croiser, se mêler, et créer un spectacle complètement inédit, complètement nouveau. Cette chorégraphie sera peut être amenée à évoluer au fil des spectacles, les enchaînements avec la musique, les rôles de chacun se verront éventuellement modifiés. C'est une des raisons pour laquelle on parle de spectacle vivant.

✕ LA DANSE

TENTATIVE DE DÉFINITION

La danse est le mouvement exprimé par le corps et les sens d'un danseur ou d'une danseuse. Il peut s'agir d'un art corporel, d'un rituel, d'un sport, d'un moyen d'expression ou d'un divertissement constitué d'une suite de mouvements souvent ordonnés ou influencés par le rythme ou la mélodie de la musique entendue ou imaginée.

Les danses peuvent être intuitives et spontanées ou se fonder soit sur un ensemble défini de mouvements dénués de signification en eux-mêmes (c'est le cas dans le ballet ou les danses folkloriques européennes) soit sur une gestuelle symbolique, (c'est le cas dans la plupart des danses asiatiques que l'on peut associer à une sorte de mime).

Chaque peuple danse pour des motifs distincts et de façon différente, révélateurs de leur mode de vie.

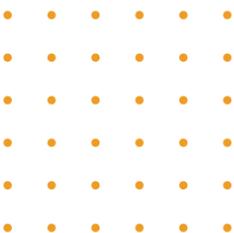
Le mouvement humain implique l'être humain lui-même (le corps en partie ou en totalité), qui se déplace dans l'espace (proche, général), à travers le temps (métrique ou non) en utilisant une certaine quantité d'énergie, d'une certaine manière.

LA DANSE, C'EST QUOI?

- Le corps est le lieu des ressentis, des sensations, des représentations qui sont personnelles et peuvent évoluer dans le temps. Dans la danse, il peut être utilisé en partie ou en totalité. Pour le danseur, le corps est un moyen d'expression. Le corps permet des mouvements de base (flexion, extension...), des actions de base (locomotrices ou non), des fonctions liées à des parties du corps (supporter, recevoir le poids, soulever...)
- L'énergie est ce qui permet de colorer le mouvement de dynamismes variés. Cette modulation peut avoir un aspect quantitatif (quantité d'énergie) ou qualitatif (la façon de libérer l'énergie dans le corps).
- Le temps peut avoir deux grands aspects : métrique (monde sonore musical, rythme pulsations...) ou non métrique (durée, sensation personnelle...)
- L'espace est l'environnement où évolue le danseur. Il peut être proche, resserré ou large et général.

La danse est présente à travers tous les âges et toutes les civilisations !

- La Préhistoire : il suffit de regarder certaines peintures rupestres dans les grottes de nos ancêtres pour se rendre compte que l'on danse depuis la nuit des temps. À l'époque, la danse a une valeur rituelle : invocation des dieux, célébration du cosmos...
- L'Antiquité : la danse garde encore une valeur religieuse. Mais l'acte rituel devient également une distraction et l'esthétisme devient important.
- Le Moyen Age : la danse est présente dans les milieux paysans pour fêter les événements de la vie et les récoltes. Critiquée par l'Église, la danse s'impose auprès de toutes les catégories sociales à partir du XIe siècle.
- La Renaissance: les danses de la Renaissance se diversifient dès le début du XVe siècle et atteignent très vite un nombre important, tant pour couples que collectives. La danse est populaire auprès des cours (le XVe siècle marque l'apparition des premiers maîtres de danse). C'est en Italie que se forge un premier vocabulaire chorégraphique. En France, avec Catherine de Medicis, le spectacle devient un art de divertissement royal.
- Le XVIIe siècle : c'est l'âge d'or du ballet de cour, sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIVe. La fusion de la danse et de la chanson crée ce genre propre à la France. C'est un spectacle privé, destiné à faire de la propagande politique. Ces ballets s'accompagnent en général de costumes et de décors grandioses. Le roi et les grands noms de la noblesse se produisent fréquemment sur scène. La danse classique naît à cette époque.
- Le XIXe siècle romantique : le ballet se base sur un livret romantique. Il marque l'apogée de la danse dite classique. Il se caractérise par l'apparition des pointes et surtout la création d'un véritable répertoire. Des écoles de danse naissent partout dans le monde. Marius Petipa devient maître de la danse en Russie. Il signe de grands ballets académiques comme *La Belle au bois dormant* (1890) *Casse-noisette* (1892) et *Le Lac des cygnes* (1895).
- La danse moderne : en 1909, la Compagnie des Ballets Russes naît à Paris. *L'Après-midi d'un faune* (1912) et *Le Sacre du printemps* (1913) de Nijinski, provoquent un scandale et une révolution dans le monde de la danse. On assiste à cette époque à un désir de se débarrasser des codes du ballet classique. La danse moderne se caractérise par une plus grande liberté dans l'expression et le mouvement des corps.

LA DANSE CLASSIQUE

La danse classique est créée à la cour de Louis XIV. Dès 1661, le roi fonde l'Académie royale de la danse et instaure ainsi, par l'intermédiaire de ses Maîtres à danser, des règles et un vocabulaire de la danse classique. La pratique évolue ensuite au fil des siècles par le travail des professeurs, danseurs et chorégraphes. Les pointes, par exemple, apparaissent vers 1830, grâce à la danseuse Marie Taglioni qui souhaitait donner une impression de légèreté dans son interprétation de *La Sylphide*.

L'Opéra de Paris ou le Bolchoï de Moscou sont deux écoles de danse réputées pour leur formation exigeante. À Paris, les jeunes danseurs sont appelés les petits rats de l'Opéra. Les danseurs du ballet sont à 95% issus de son école de danse, considérée comme la meilleure du monde.

La danse classique est une danse très ancienne et rigoureuse. Elle sert de base à de nombreuses autres danses comme le jazz, le contemporain ou la danse de salon. Peu importe le pays où on la pratique, son vocabulaire est toujours prononcé en français.

Par exemple, que l'on soit en France, en Australie ou en Argentine, «saut de chat» ou «pas de bourrée» se diront de la même façon !

ZOOM SUR...

LES POINTES

PISTES VISUELLES

DANSE CLASSIQUE

Vidéos illustratives, cliquer sur l'image !

LE CORSAIRE

Sylvie Guillem et
Patrick Dupont

DOCUMENTAIRE

Immersion dans l'école de danse de
l'Opéra de Paris

L'HISTOIRE DE MANON

Roberto Bolle et
Aurélie Dupont

ZOOM SUR...

LA DANSE CONTEMPORAINE

La danse contemporaine se construit avant tout dans la rupture avec la tradition de la danse classique et ses règles préétablies. Prenant de multiples formes, elle est une démarche de création plutôt qu'une technique définie. Elle s'exprime dans différents courants dont on peut tout de même tirer quelques éléments communs :

- L'émotion ou le message plutôt que l'artifice ou la virtuosité. C'est sur l'émotion et le vécu intérieur du danseur que repose le geste. Il n'y a pas de grammaire prédéfinie en danse contemporaine mais plutôt une recherche personnelle à chacun selon son propre corps et son histoire. Tournée vers l'intérieur, la danse peut aussi être le vecteur d'un propos engagé du chorégraphe ou d'une réflexion sur le monde.
- Un rapport au corps singulier. Cette danse se veut naturelle. La respiration y est particulièrement essentielle. Les danseurs travaillent souvent pieds nus, sans costume imposant et leur morphologie expose les canons de la danse classique. Le ressenti est donc primordial et c'est par le biais d'ateliers d'improvisation, un outil fondamental de la danse contemporaine, que les artistes explorent leurs capacités de mouvement.
- Le goût du métissage. Il est très fréquent que la danse contemporaine incorpore d'autres types de danse comme le hip hop, la capoeira, la danse africaine ou le flamenco. Elle aime aussi se mélanger avec d'autres arts tels que le théâtre, les arts plastiques, le cirque ou l'architecture.

PISTES VISUELLES

Vidéos illustratives, cliquez sur l'image !

DANSE CONTEMPORAINE

MERCE CUNNINGHAM

Summerspace -
Paris 2019

ECHAD MI YODEA

par Ohad Naharin - performance par
Batsheva - the young ensemble

PETITE MORT

Pas de deux - Jiri
Kyllian

LE HIP HOP

ZOOM SUR ...

Le hip-hop est, un mouvement culturel et artistique très large, qui inclut la musique (inspirée du rap), la danse et le graff et qui porte un message commun de paix, d'amour et de respect de l'autre.

Ce message est celui d'Afrika Bambaataa, un membre du gang des Black Spades, l'un des plus importants gangs du Bronx, un ghetto de New York. Dans les années 1970, de violentes luttes éclatent entre les gangs rivaux. Après la mort d'un de ses amis, Afrika Bambaataa cherche à détourner cette violence à travers des **défis artistiques basés sur la créativité**. Son idée est de transformer l'énergie négative de ces rivalités meurtrières en énergie positive. Il crée ainsi un nouvel état d'esprit, l'inverse du gang, où tout le monde est accepté et peut s'exprimer dans l'énergie et le pacifisme. Le hip-hop est donc une manière créative de vivre en amitié avec les autres.

La danse est la branche la plus importante de l'esprit hip-hop. D'ailleurs, «to hop» signifie «danser». Elle comprend différents styles. Le premier d'entre eux est le **break** : danse acrobatique qui se fait essentiellement au sol. Les B-Boys (break-boys) se mettent en cercle et se lancent au milieu chacun leur tour pour faire une démonstration de leurs **prouesses**. Dans les années 1980, le hip-hop traverse l'Atlantique et commence à se développer en France. Les jeunes se mettent à danser en bas de chez eux et de nouveaux styles apparaissent : le smurf, le locking, le popping, le boogaloo ou le krump. Toujours dans cet esprit d'ouverture, la danse hip-hop aime intégrer d'autres danses, ainsi y retrouve-t-on de la capoeira, du flamenco ou de la danse contemporaine.

PISTES VISUELLES

BREAKDANCE

Vidéos illustratives, cliquez sur l'image !

PIXEL

Mourad Merzouki

MEHDI KERCHOUCHE

du hip hop à l'Opéra de Paris

BREAKDANCE BATTLE

Chelles battle pro
2014

ZOOM SUR...

Le **ballet** est un genre dramatique dont l'action est figurée par des **pantomimes** et des **danses**. Ses origines remontent à la Renaissance italienne (XVe siècle).

Primitivement développé dans les cours d'Italie, le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en tant que danse-spectacle. Au XVIIe siècle, le développement important qu'a connu le ballet à la cour de Louis XIV explique l'origine française de la plupart des termes de vocabulaire de la danse. Selon les époques, les pays et les courants, le **spectacle chorégraphique** peut intégrer de la musique, du chant, du texte, des décors, voire des machineries.

LE BALLET

BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS

en train de danser... un ballet !

Les ballets d'opéra

Le terme "ballet" désigne aussi une compagnie de danse.

Certains ballets sont rattachés à des maisons d'opéra. C'est le cas à Paris, Bordeaux ou Nice. Une tradition qui remonte à Louis XIV et à la création du premier corps de ballet en 1669 par Colbert. Le Ballet de l'Opéra de Paris est donc le plus ancien du monde.

Au début, le **corps de ballet** reste lié à l'opéra et intervient pour illustrer certains passages musicaux, mais avec l'ère romantique, il se constitue un **répertoire indépendant** avec des œuvres majeures telles que *La Sylphide* ou *Giselle*.

Depuis les années 1970, les corps de ballet font entrer des chorégraphes contemporains dans leur répertoire, par exemple Carolyn Carlson, Merce Cunningham, Maguy Marin, Angelin Preljocaj, Dominique Bagouet ou Pina Bausch.

3 BALLETS CÉLÈBRES

CASSE NOISETTE

Opéra de Paris, cliquez sur l'image !

LE SACRE DU PRINTEMPS

Pina Bausch, cliquez sur l'image !

Giselle est le plus connu et le plus romantique des ballets. La chorégraphie originale de Jean Coralli et Jules Perrot a été présentée en 1841.

Casse-noisette est un ballet-féerie inspiré du conte d'Hoffmann sur une musique de Tchaïkovski. La première représentation du ballet doit sa beauté aux arrangements chorégraphiques de Lev Ivanov et Marius Petipa en 1892.

Le Sacre du printemps est un ballet composé par Igor Stravinsky et chorégraphié originellement par Vaslav Nijinski pour les Ballets russes de Serge de Diaghilev. Sa création au théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 29 mai 1913, a provoqué un scandale artistique mais on considère aujourd'hui la partition de Stravinsky comme une des œuvres les plus importantes du XXe siècle.

À VOUS DE JOUER

Pour voir si vous suivez, et pour aller plus loin...

- Qu'est ce qu'un ballet ?
- Qui a inventé les bases de la danse classique ?
- Peux tu citer des ballets célèbres?
- Qu'est ce qu'un.e chorégraphe?
- Comment les danseurs se repèrent dans l'espace ?

✕ LA DYNASTIE DES STRAUSS

LA VALSE, UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Johann I, Johann II, Josef, Eduard...Il est parfois difficile de distinguer la musique de l'un ou l'autre des Strauss...! Les salles où ils se produisent à Vienne indiquent d'ailleurs seulement « Strauss » sur les affiches.

Johann Strauss (le père) entame sa carrière au début du XIXe siècle dans un orchestre de danse, puis devient chef de son propre orchestre de 200 musiciens. Il est alors surnommé « le roi de la valse » et devient à 44 ans directeur des bals au château de Schönbrunn. Le rapport conflictuel qu'il a eu avec son fils Johann depuis le début se détend heureusement juste avant sa mort. Johann (le fils) a alors 24 ans et peut enfin espérer faire une carrière à la mesure de son talent.

Johann Strauss II, dit Johann Strauss fils ou Johann Strauss le jeune (c'est lui qui nous intéresse!) reprend l'orchestre de son père et, par le raffinement de son écriture, donne ses lettres de noblesse à la valse. À 28 ans, à bout de force en raison du surmenage (il est victime d'une attaque), il prend sept semaines de repos et demande à son frère Josef de lui succéder. Dès lors, c'est principalement la composition qui occupe son temps (en dehors de quelques concerts de prestige) ; ses plus belles œuvres naissent durant cette période.

MAIS QUI EST JOHANN STRAUSS?

Josef se destinait à une carrière d'ingénieur. Il accepte non sans réticence de reprendre le flambeau, mais se trouve lui aussi pris dans la spirale infernale du surmenage et demande à son tour à son frère (Eduard, le cadet) de prendre la suite, ou tout du moins de le seconder. Lui et Johann fils dominent la scène viennoise durant vingt ans, jusqu'à la fin des années 1870.

Eduard, qui se destine à une carrière de consul, devient finalement harpiste dans l'orchestre de son frère Johann, puis prend le relais des deux frères à partir de 1861 (il a alors 26 ans).

L'un des grands mérites des Strauss est d'avoir transformé une danse rurale en une danse brillante capable d'étourdir Vienne et l'Europe entière (mais aussi la Russie et les États-Unis). L'art raffiné de Johann Strauss fils lui inspire des thèmes plus riches, permettant à la valse d'entrer dans le domaine de la musique savante. Lors d'une cérémonie d'hommage pour ses 69 ans, Johann fils rappelle quels sont les mérites de ses prédécesseurs dans le succès inconcevable de cette danse ; très humblement, il estime n'avoir eu qu'une mince contribution à l'élaboration du genre : c'est l'œuvre d'une famille.

JOHANN STRAUSS FILS

LE PLUS BRILLANT DE TOUS

Johann Strauss fils est capable d'écrire les premières mesures d'une valse dès l'âge de six ans. Une bien sombre perspective pour son père, qui prévoit pour lui un emploi de banquier ! Avec la complicité de sa mère, il parvient malgré tout à suivre des cours de piano et de violon (avec le 1er violon de l'orchestre de son père) dans le plus grand secret. Le travail porte ses fruits, mais il faut attendre que le père quitte le foyer, lorsque Johann a dix-sept ans, pour que de solides études musicales puissent être entreprises (violon, théorie, composition). Dans la foulée, il obtient l'autorisation de donner des concerts publics alors qu'il n'est pas encore majeur, et forme son premier orchestre. Il fait alors entendre ses premières œuvres, qui recueillent l'éloge des critiques. Son autorité devient si éclatante que son père ne peut plus l'ignorer, mais il met tout en œuvre pour gêner son ascension, jusqu'à ce qu'une réconciliation tardive ait lieu.

À la mort de son père, Johann réunit les deux orchestres prestigieux de son père et de lui-même, appartenant aux 1er et 2e Vienna Citizens' Regiments et hérite, grâce à leur réconciliation in extremis, de tous ses contrats, dont le titre prestigieux de directeur des bals au château de Schönbrunn (qui sera ensuite transmis à Josef).

MAIS QUI EST JOHANN STRAUSS?

Les voyages sont nombreux (moins nombreux cependant que pour son père), à la mesure du prestige immense obtenu par les Strauss : en Europe, en Russie, aux États-Unis. Rares sont les événements à Vienne et en Europe auxquels Johann fils ou un de ses frères ne participent pas. Johann est considéré comme le premier compositeur de danses d'Europe, dans une Vienne qui connaît son apogée et rayonne comme jamais en Europe.

Spécialisé dans un répertoire léger, Johann Strauss fils est pourtant admiré par de nombreux compositeurs au style plus sérieux, comme Wagner, Verdi ou Brahms... En contrepartie, lui et son frère Josef font justement figurer bon nombre d'œuvres de ces compositeurs à leurs concerts. Hommage suprême, les trois compositeurs de l'école de Vienne, pionniers dans les musiques les plus avancées du XIXe siècle, transcrivent certaines des vales des Strauss pour ensembles de musique de chambre.

- Les Strauss : ce sont un père et ses trois fils qui transforment à la grande époque de Vienne une danse populaire en un divertissement brillant. Personne n'ignore en Occident ce qu'est la valse à la mort du dernier d'entre eux.
- La brouille entre les deux Johann (le père et le fils) s'achève juste avant la mort du père. Le fils hérite de tous ses contrats et mène la valse à des sommets. Surmené, il laisse la baguette de chef à ses deux frères, mais participe néanmoins à de gigantesques concerts de prestige aux États-Unis, à Londres...
- Johann Strauss fils est le compositeur le plus distingué de la famille (ses études musicales lui font apprendre les plus beaux styles d'écriture de ses prédécesseurs), ce qui lui vaut l'admiration des plus grands musiciens de son époque (Brahms, Verdi, Wagner) et, plus tard, de ceux du XXe siècle (les compositeurs de l'école de Vienne). La valse *Le Beau Danube bleu* est l'exemple le plus abouti de son art.

À VOUS DE JOUER

Pour voir si vous suivez, et pour aller plus loin...

- Qu'est ce qu'un compositeur ?
- Connais des compositeurs ou compositrices ?
- Comment on écrit la musique, et sur quoi ?
- Comment le quatuor de clarinettes fait pour remplacer un orchestre?

The image displays a musical score for a string quartet, consisting of four staves labeled A, D, E, and C. The tempo is marked 'Allegro con brio' with a metronome marking of 72. A large orange 'X' is placed over the first system of the score. The score is written in a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The notation includes various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. The score is presented in a clear, black-and-white format, typical of a printed musical score.

STRAUSS & CO, PLUS DE DÉTAILS

3 danseurs — classique, breakdance et contemporain — conjuguent, confrontent et entrelacent leurs **mouvements** avec 4 musiciens. Naît une chorégraphie où rôde l'esprit de la **Valse**, et circule l'énergie entre les arts et les esthétiques, entre les sons et les mouvements.

Dans ce **ballet** flamboyant, les 7 artistes nous racontent comment la valse et la polka, à l'origine populaire, se sont répandues à toutes les cours d'Europe et au delà, propulsant **Strauss au rang de superstar**.

Ils questionnent ainsi le public sur la perméabilité des genres et cherchent comment s'opèrent les glissements depuis la rue vers les salles de concert.

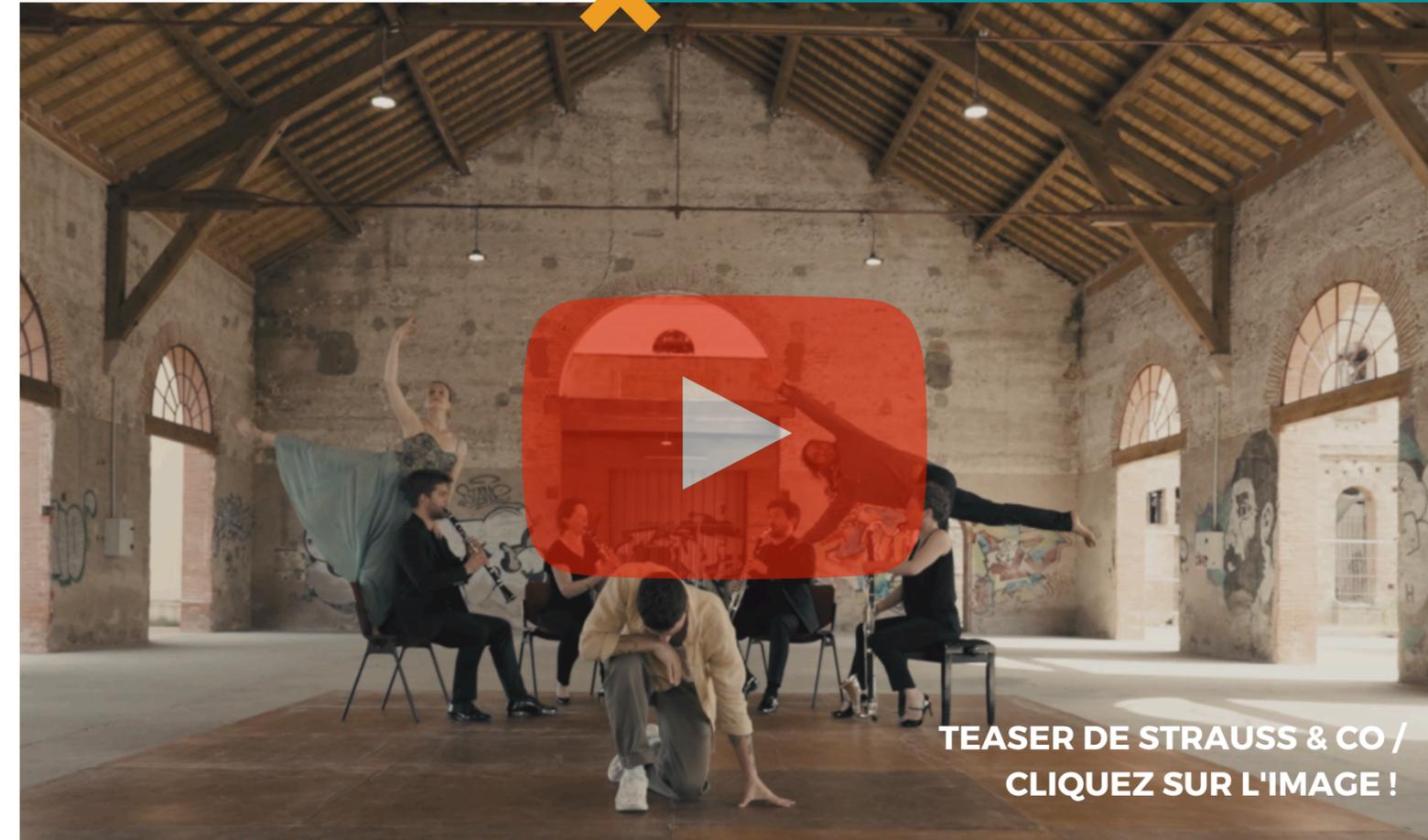
On connaît ses valse, ses polkas, ses opérettes mais qu'a légué Johann Strauss de sa créativité hormis son œuvre?

Qu'a-t-il transmis, initié ?

Nombre de **ses contemporains** et de **ses successeurs** ont été fascinés par ce mélodiste hors pair, l'ont admiré et s'en sont inspiré : Brahms, Verdi, Richard Strauss mais aussi Webern et Berg.

Tentons de les relier, interprétons aussi Lehàr, Helmessberger, Lumbye et faisons surgir de toutes ces esthétiques l'empreinte de Strauss. **Une création de Charles-David Wajnberg** ouvrira des brèches dans le temps du concert, apposant les sonorités désormais électroniques de la clarinette à l'écriture mélodique de la fin du XIXe siècle.

ZOOM SUR LE SPECTACLE

UN AIR DE CONCERT DU NOUVEL AN...!

Le concert le plus célèbre au monde est retransmis à la télé dans plus de 90 pays pour des millions de téléspectateurs. Il faut un peu de chance pour être présent en direct à Vienne car la demande est si forte que les billets doivent être tirés au sort

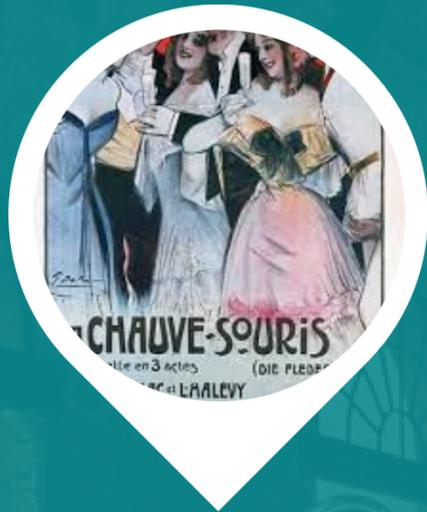
Le Concert du nouvel an de l'Orchestre Philharmonique de Vienne réunit la crème de la crème : le programme musical joyeux et entraînant mais en partie également méditatif avec des compositeurs de la dynastie Strauss et leurs contemporains veille à bien démarrer la nouvelle année. La musique la plus viennoise qui ait jamais été composée, de la valse à la polka, résonne dans une interprétation artistique précieuse.

PISTES D'ÉCOUTE

LE PROGRAMME MUSICAL

Vidéos et musiques illustratives, cliquez sur l'image ! Du Strauss, du Brahms, et la découverte de la musique de Charles David Wajnberg...

JOHANN STRAUSS

*La Chauve-Souris -
Ouverture*
Version Originale,
Orchestre
symphonique

JOHANN STRAUSS

La Chauve-Souris - Overture
Transcription par le Quatuor Anches
Hantées

CHARLES DAVID WAJNBERG

*Plasma - pour
Quatuor à cordes*

JOHANNES BRAHMS

*Intermezzo opus 76 pour piano /
Evgeni Kissin*

JOHANN STRAUSS

*A la chasse - Polka - Version
originale, Orchestre
symphonique*

JOHANN STRAUSS

*A la chasse - transcription
par le Quatuor Anches
Hantées*

× STRAUSS & CO

Strauss&Co - Création pluridisciplinaire du QAH - Quatuor Anches Hantées

Nicolas Châtelain, clarinette, petite clarinette

Sarah Lefèvre, clarinette

Bertrand Laude, cor de basset

Elise Marre, clarinette basse

Marine Pellerin, danse classique

David Mazon Fierro, danse contemporaine

Valentin Ipas, breakdance

Michèle Dhallu, chorégraphe

Charles-David Wajnberg, compositeur

Jean-Elie Eftekhari, photo et teaser

