

LE PETIT CASSE-NOISETTE

Quatuor Anches Hantées

Dossier Pédagogique →

QUATUOR ANCHES HANTÉES

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

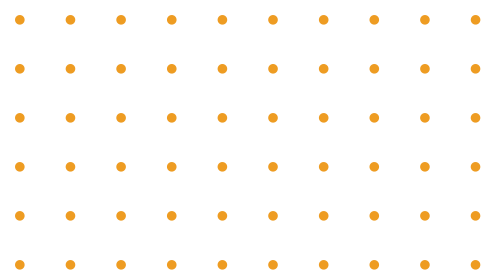
Depuis sa création en 2001, le Quatuor Anches Hantées, quatuor de clarinettes, ne cesse d'affirmer sa volonté de développer son propre **répertoire** et donne enfin à cette formation la place qu'elle mérite dans le monde de la **musique de chambre**. A travers les différents festivals et salles où cette 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 clarinettistes du Quatuor Anches Hantées

LE PETIT CASSE-NOISETTE

Casse-Noisette, une œuvre idéale pour le Jeune Public, festive et féerique, une musique très évocatrice, très identifiée : une porte d'entrée toute trouvée à la danse et au spectacle vivant pour les plus jeunes !

Mais ici, point de collants, point de tutus, point de ballet !

Le Quatuor Anches hantées installe Tchaïkovsky et sa musique au XXIème siècle et la transmet à cette nouvelle génération, baignée dans la culture urbaine pour qu'elle lui soit plus facilement accessible. Car c'est bien le but, faire vivre cette musique, la rendre audible aux nouvelles générations sans la dénaturer mais en la modernisant par un levier d'écoute et de découverte actuels.

Le talent de Bryan Montarou, danseur multi-facettes, invitant son "hip-hop" tantôt dans le contemporain, tantôt dans le classique, mais toujours avec cette lisibilité expressive qui le caractérise, rend le processus d'autant plus familier et riche. Il inclut tout ce petit monde.

Pour résumer, du hip-hop comme pont entre un grand classique et le jeune public, pour rendre Casse-Noisette plus proche de leurs références tout en conservant sa dimension narrative et magique.

crédit photo : Hugo Warynski / crédit graphisme : David Toiser

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 double « URUA »
Brésil

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

Clarinette triple « LAUNEDDAS »
Sardaigne

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

« 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 aigue (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, cliquez 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.

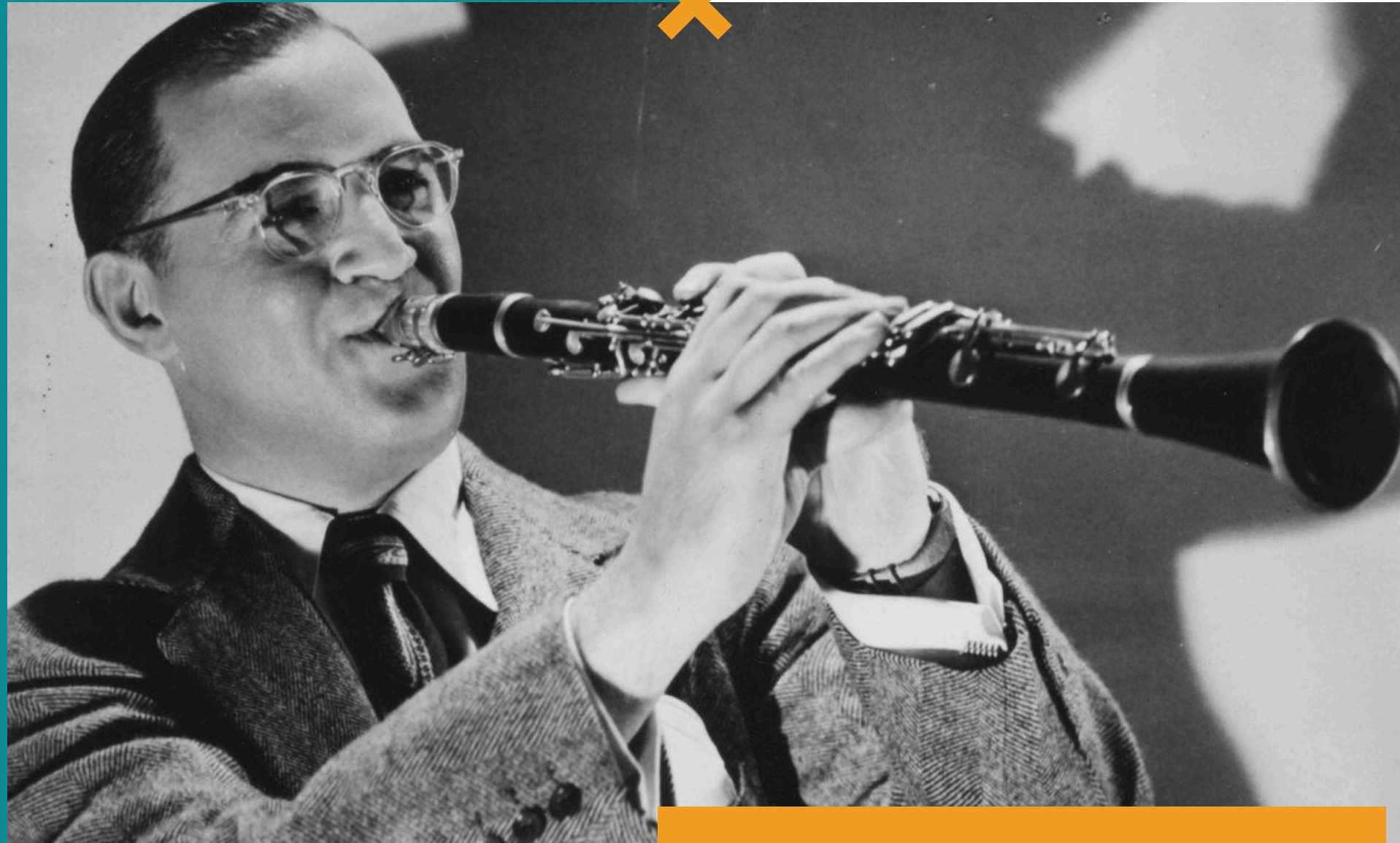
C'est seulement en 1812 que le clarinettiste est enfin capable de jouer une gamme chromatique complète avec un seul instrument ! Cela est possible grâce à l'invention de la clarinette à 13 trous d'Ivan Muller. L'humain n'ayant que 10 doigts (même au 19ème siècle !), Ivan Muller invente un système de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

Theobald Boehm
(1794 - 1877)

LA CLARINETTE DANS LE MONDE

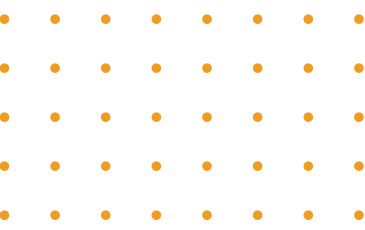

LE SAVIEZ-VOUS?

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

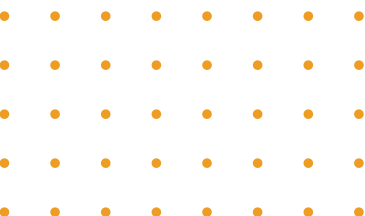
Anton Stadler (1753-1812)

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

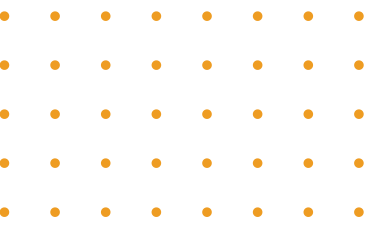
Hyacinthe Klosé (1808-1880)

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.

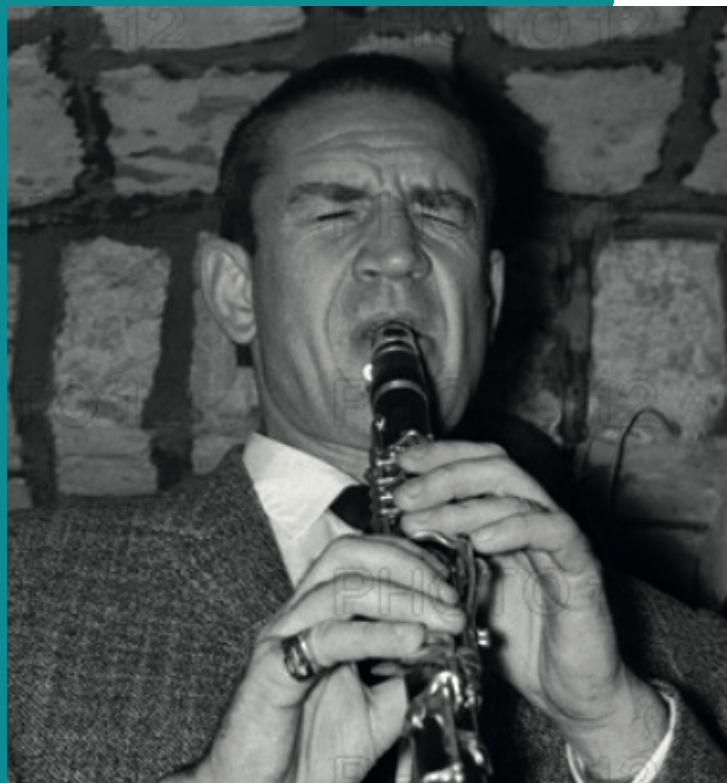

LES CLARINETTISTES CÉLÈBRES

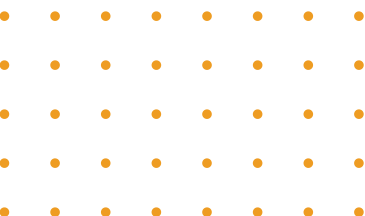
Sidney Bechet (1897-1959)

« 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

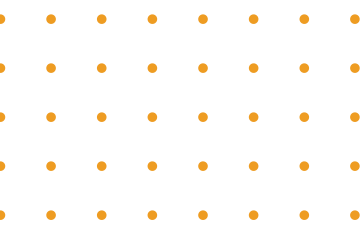
Michel Portal (1935-)

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,
icone de la
clarinette klezmer

JAZZ !

Eddie Daniels et
Bernard Berkhout
jouent *Avalon*

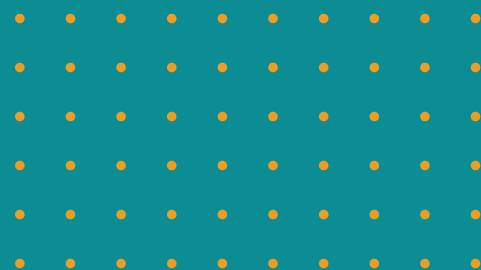
CLARINETTE BULGARE !

Le clarinettiste
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 ?

À VOUS DE JOUER

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

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

The image shows a page of a musical score for a string quartet. It features four staves, labeled A, D, E, and C from top to bottom. Each staff begins with the tempo marking "Allegro con brio, 1/4 = 72." and a key signature of two sharps (F# and C#). The music is written in a 2/4 time signature. A large orange 'X' is placed over the top staff (A). The score is presented in a black and white format with some color highlights.

✕ 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.

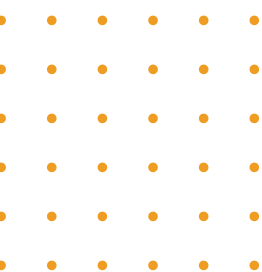
Le mouvement humain implique l'être humain lui-même (le corps en partie ou en totalité), qui se déplace dans l'espace (proche, général), à travers le temps (métrique ou non) en utilisant une certaine quantité d'énergie, d'une certaine manière.

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

ZOOM SUR...

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 !

LES POINTES

PISTES VISUELLES

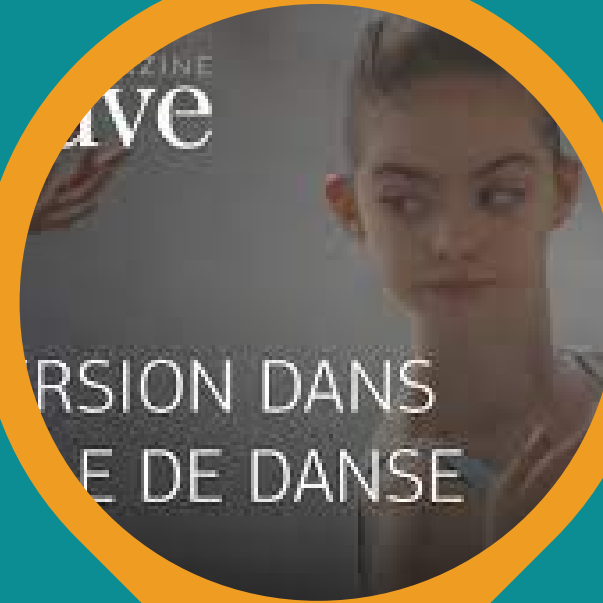
DANSE CLASSIQUE

Vidéos illustratives, cliquez 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 !

MERCE CUNNINGHAM

Summerspace -
Paris 2019

ECHAD MI YODEA

par Ohad Naharin - performance par
Batsheva - the young ensemble

PETITE MORT

Pas de deux - Jiri
Kyllian

DANSE CONTEMPORAINE

LE HIP HOP

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.

ZOOM SUR ...

PISTES VISUELLES

Vidéos illustratives, cliquez sur l'image !

BREAKDANCE

PIXEL

Mourad Merzouki

MEHDI KERCHOUCHE

du hip hop à l'Opéra de Paris

BREAKDANCE BATTLE

Chelles battle pro
2014

Quatuor Anches Hantées

Nicolas Châtelain, 1ère clarinette

Sarah Lefèvre, 2ème clarinette

Bertrand Laude, cor de basset

Elise Marre, clarinette basse

Bryan Montarou, danseur hip-hop

