

STRAUSS

CONNECTIONS

HIP HOP

Quatuor Anches Hantées

Dossier Pédagogique →

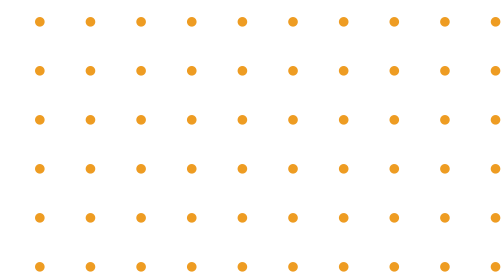
QUATUOR ANCHES HANTÉES

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.

STRAUSS CONNECTIONS HIP-HOP

LE SPECTACLE !!

Le QAH est né avec Johann Strauss fils, le QAH s'éteindra sûrement avec Johann Strauss fils. Pourquoi ?

Parce qu'il est des rencontres que l'on n'oublie pas, il est des rencontres qui forgent une destinée, il est des compositeurs qui imprègnent votre univers musical et vous collent à la peau.

Johann Strauss nous accompagne depuis 25 ans, ses mélodies, sa légèreté, son côté festif mais aussi son exigence, son implacable rythmique et ce qu'il impose d'implication artistique et physique.

Il a marqué son temps, il a laissé une empreinte que d'autres, après lui, ont saisie pour lui rendre hommage, pour amplifier son propos ; que d'autres ont boudée ; que d'autres encore n'ont pas saisie tout en lui vouant une admiration profonde.

Strauss permet des ponts entre tous ceux-là, Strauss permet des ponts entre populaire et savant, Strauss est un alchimiste de la connexion. Le QAH, en ce sens, s'inscrit pleinement dans cet héritage. Quant à Bryan Montarou, au fil de ses improvisations hip-hop, entrelaçant ses mouvements avec les quatre musiciens, il en devient l'incarnation.

Grâce à lui, Strauss et le QAH, humblement, se confondent.

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 « URUI »
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...

La clarinette a été créée vers **1700** par Johann Christoph Denner (1665-1707) à Nuremberg, sur la base d'un instrument à anche simple plus ancien, le **chalumeau**. C'est **Vivaldi** qui écrit les deux premiers concertos pour clarinette en 1716.

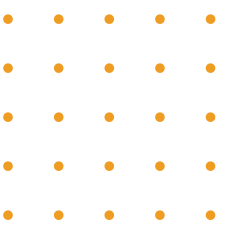
Rameau l'introduit en **France vers 1750**. A l'époque classique, la clarinette est le plus souvent utilisée en tant que soliste et en musique de chambre, notamment avec **Mozart**.

Au **XIXe siècle**, la clarinette devient un instrument d'orchestre, utilisé pour colorer les œuvres. Mais Beethoven, Weber et Brahms continuent à la mettre à l'honneur. La clarinette est de nouveau très utilisée au **XXe siècle** comme soliste : Stravinsky, Poulenc, Debussy, Berg, Messiaen, Berio et Boulez l'utilisent pour son timbre et ses effets.

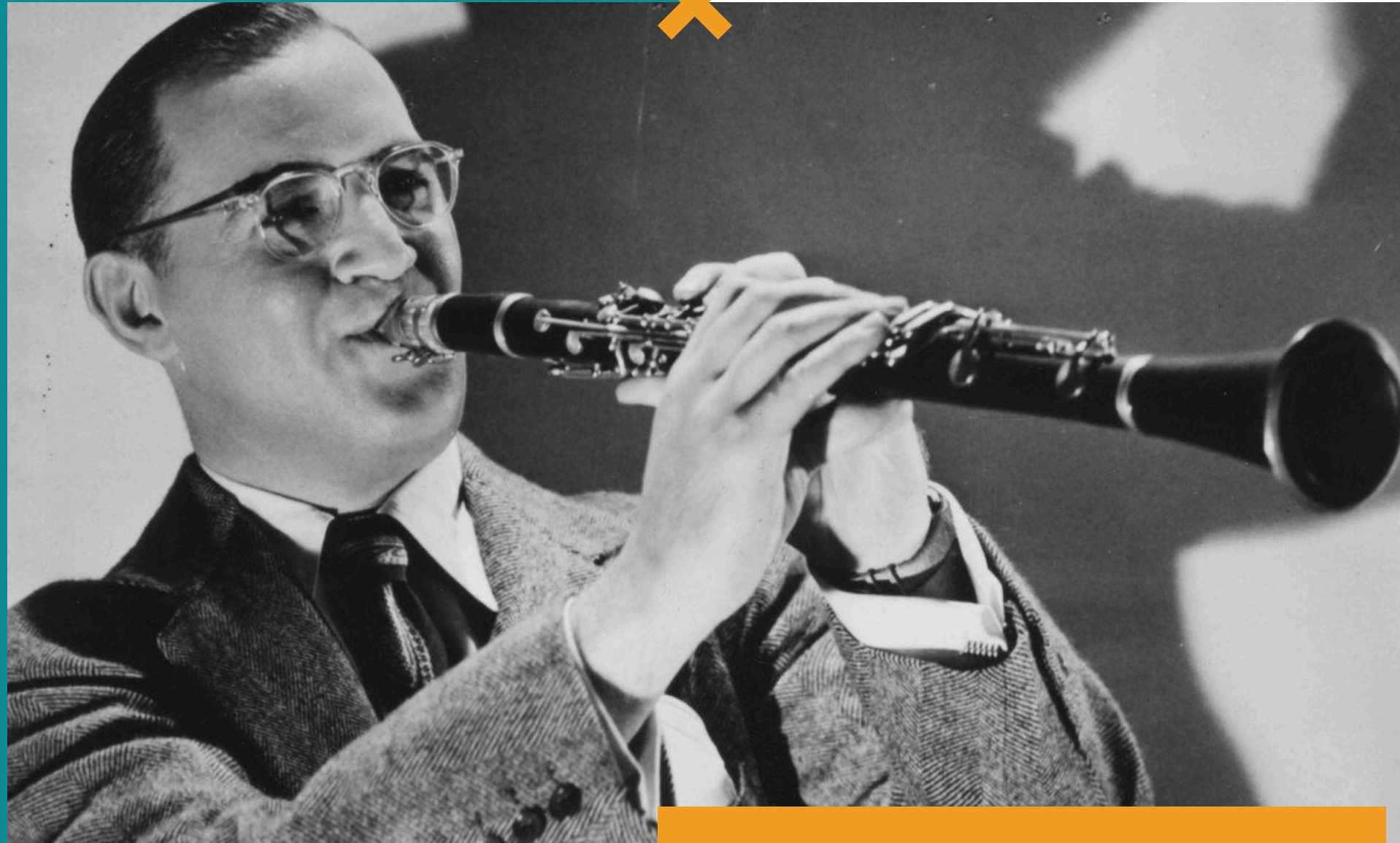

LE CHALUMEAU

Ancêtre de la clarinette, il n'a qu'une clé et des trous !

LA CLARINETTE DANS LE MONDE

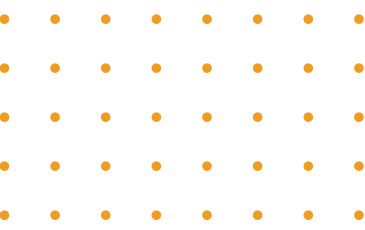

LE SAVIEZ-VOUS?

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)

PISTES D'ÉCOUTES

LA CLARINETTE

Vidéos et musiques illustratives, cliquez 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 ?

✕ 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.

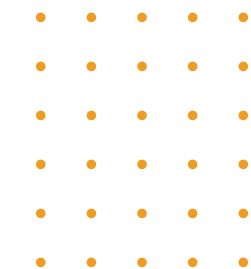
Le mouvement humain implique l'être humain lui-même (le corps en partie ou en totalité), qui se déplace dans l'espace (proche, général), à travers le temps (métrique ou non) en utilisant une certaine quantité d'énergie, d'une certaine manière.

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, 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
Aurélié 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 explose 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 !

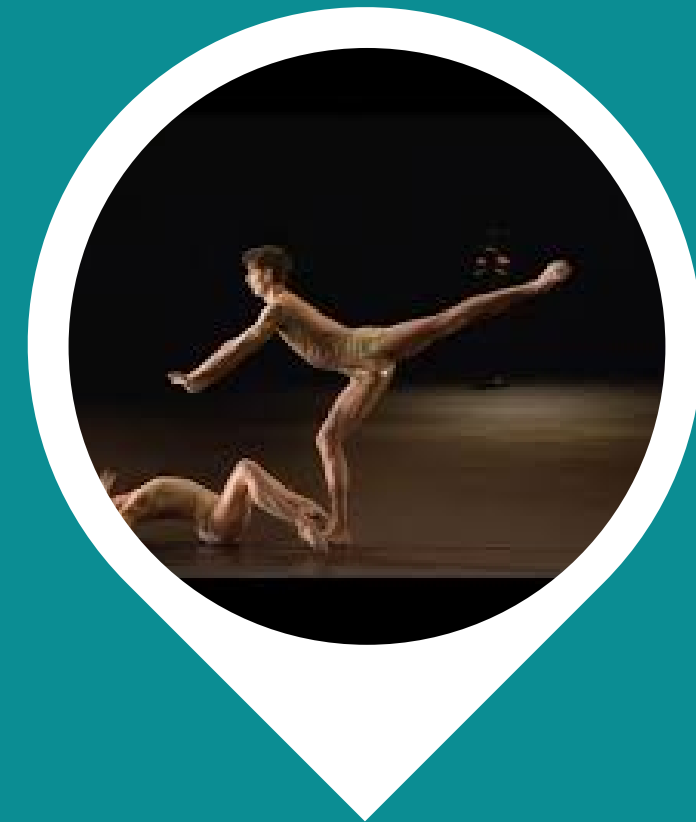
MERCE CUNNINGHAM

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

✕ 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 XXe siècle, transcrivent certaines des valse 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 page from a musical score, likely for a string quartet, featuring three systems of music. Each system is marked with the tempo 'Allegro con brio. ♩ = 72.' and the time signature '4/4'. The first system is marked with a large orange 'X' over the first measure. The staves are labeled A, D, and E. The second system is labeled L, D, and E. The third system is labeled A, D, and E. The music is written in treble and bass clefs, with various notes, rests, and dynamic markings.

PISTES D'ÉCOUTE

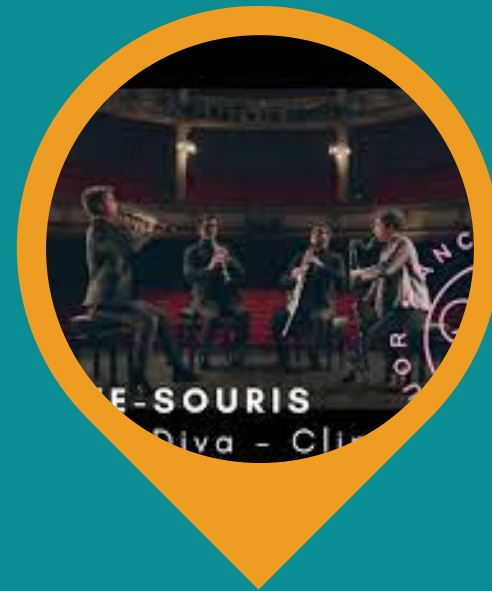
LE PROGRAMME MUSICAL

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

JOHANN STRAUSS

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

JOHANN STRAUSS

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

CHARLES DAVID WAJNBERG

*Plasma - pour
Quatuor à cordes*

JOHANNES BRAHMS

*Intermezzo opus 76 pour piano /
Evgeni Kissin*

Strauss Connections Hip-hop - Création pluridisciplinaire
du QAH - Quatuor Anches Hantées

Nicolas Châtelain, clarinette, petite clarinette

Sarah Lefèvre, clarinette

Bertrand Laude, cor de basset

Elise Marre, clarinette basse

Bryan Montarou, Hip-Hop

Charles-David Wajnberg, compositeur

