

Quatuor Anches Hantées

TONNÉRE

concert pédagogique

DE STRAUSS

Dossier Pédagogique →

QUATUOR ANCHES HANTÉES

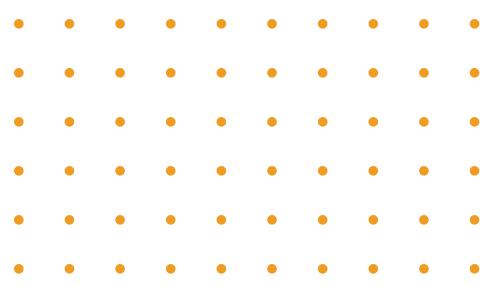
Un...Solo, deux...Duo, trois...Trio, Quatre...? Quatuor !

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

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.

« DIPLE »
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'une calebasse.

« 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 !

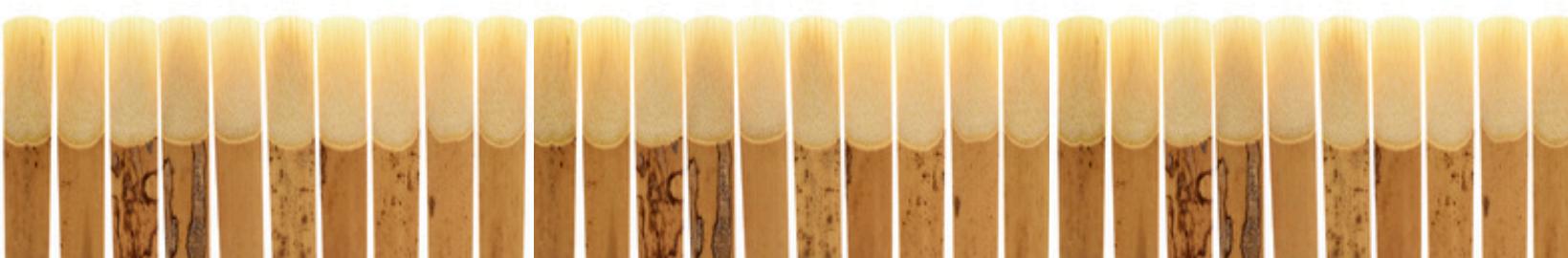
L'anche est issue d'une variété de **roseau** (terme botanique : Arundo Donax). Cette canne à musique pousse naturellement le long des cours d'eau dans le sud de la France et est également élevée dans des plantations appelées canniers ou roselières.

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.

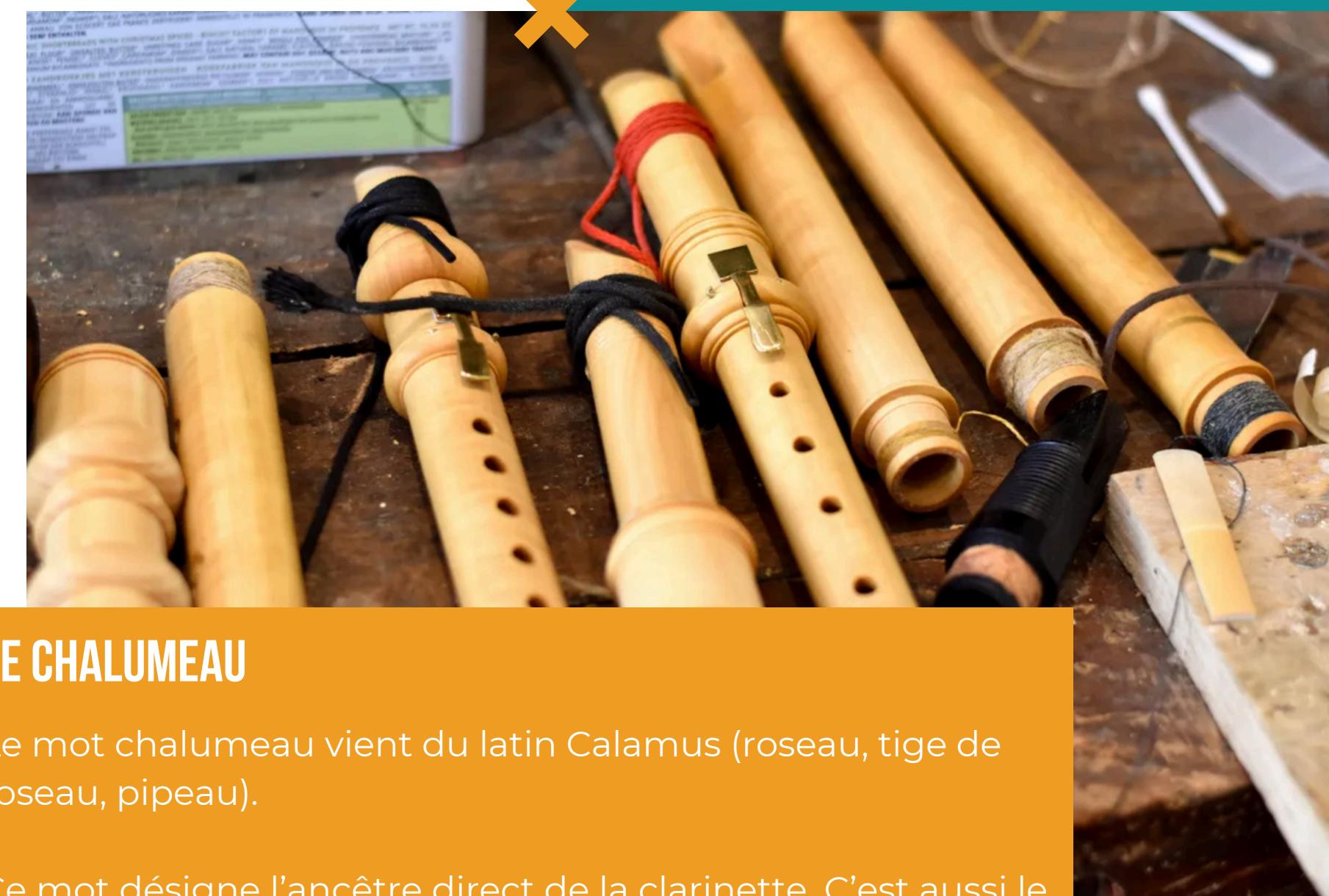
Une évolution au fil des siècles...

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

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.

• • • • • • •
• • • • • • •

PETITE HISTOIRE DE LA CLARINETTE

Theobald Boehm
(1794 - 1877)

LA CLARINETTE DANS LE MONDE

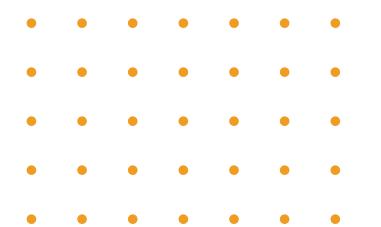

LE SAVIEZ-VOUS?

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

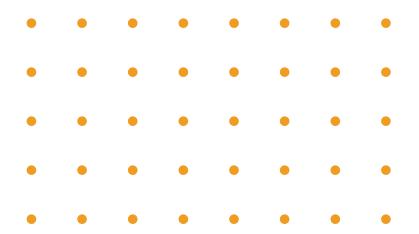
Anton Stadler (1753-1812)

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

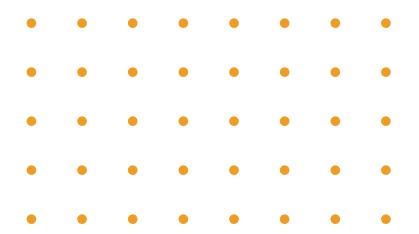
Hyacinthe Klosé (1808-1880)

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.

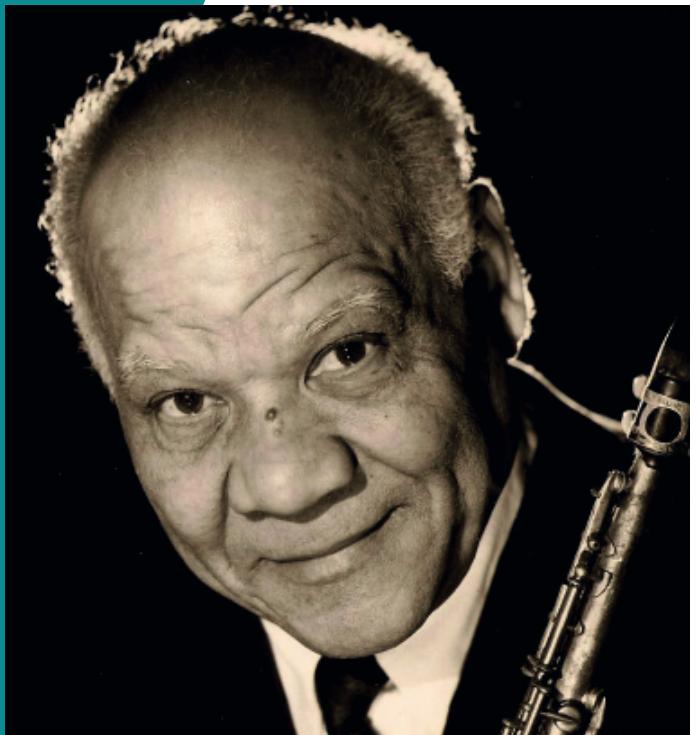

Pascal Moragues (1963-)

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

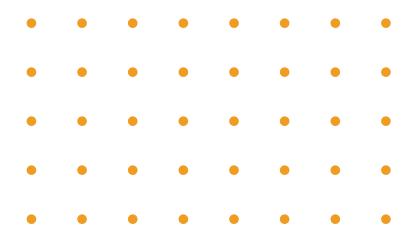

Sidney Bechet (1897-1959)

« 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

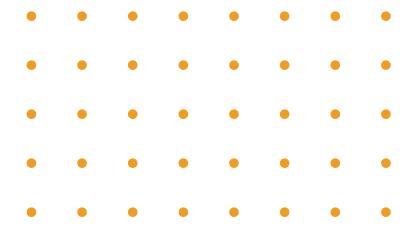
Michel Portal (1935-)

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*

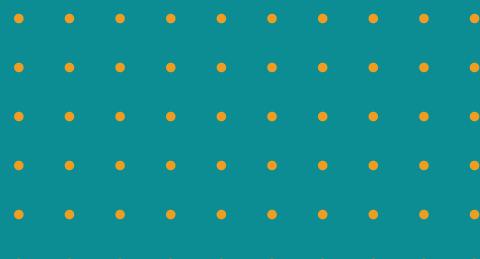
CLARINETTE BULGARE !

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 ?

LA DYNASTIE DES STRAUSS

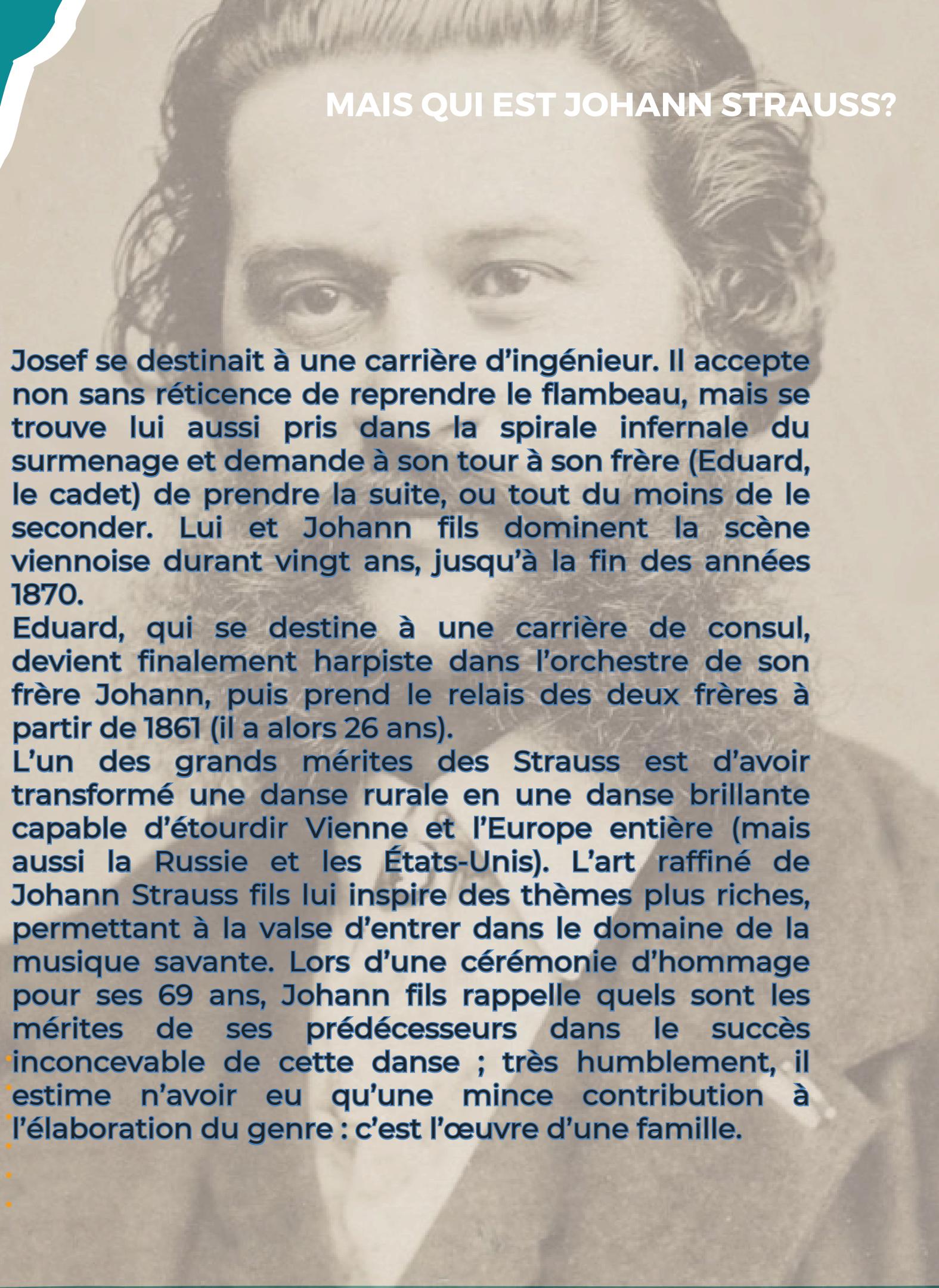
LA VALSE, UNE AFFAIRE DE FAMILLE

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?

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 valses 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 prédecesseurs), 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-tu des compositeurs ou compositrices ?
- Comment on écrit la musique, et sur quoi ?
- Comment le quatuor de clarinettes fait pour remplacer un orchestre?

Allegro con brio. $\text{d} = 72$.

A.

B.

C.

D.

E.

Allegro con brio. $\text{d} = 72$.

F.

G.

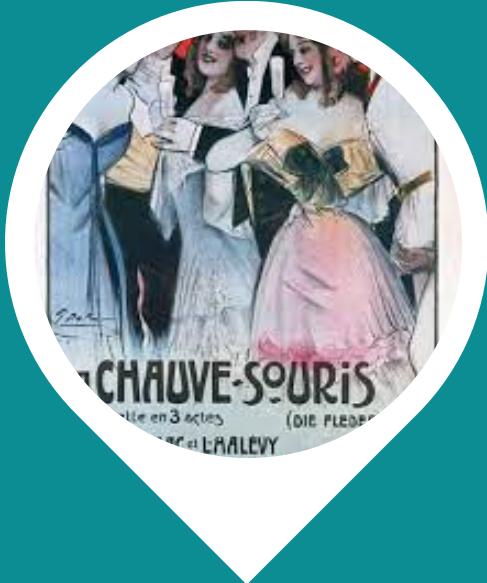
H.

I.

J.

PISTES D'ÉCOUTE

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 - Ouverture
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

Tonnerre de Strauss - Quatuor Anches Hantées

Nicolas Châtelain, clarinette, petite clarinette

Sarah Lefèvre, clarinette

Bertrand Laude, cor de basset

Elise Marre, clarinette basse

