

UN QUATUOR À CORDES EST À LA FOIS UN ENSEMBLE INSTRUMENTAL CONSTITUÉ DE DEUX VIOLONS, UN ALTO ET UN VIOLONCELLE, ET UNE ŒUVRE EN QUATRE MOUVEMENTS DESTINÉE À ÊTRE JOUÉE PAR CELUI-CI. PAR LE BIAIS DE CETTE FORMATION ET DES COMPOSITEURS QUI L'ONT SERVIE, LES QUATRE MUSICIENS DE ZERKALO EXPLORENT UN ENSEMBLE DE CONTRÉES ET TOUTE UNE PALETTE DE SENTIMENTS.

« L'INVITATION AU VOYAGE » EN MODE QUATUOR À CORDES

Les musiciens du Quatuor Zerkalo sont en voyage. Ils investissent la scène un peu désemparés. Ils sont à la recherche de la gare la plus proche. Qui pourrait les aider ? Qui souhaiterait poursuivre avec eux leur périple dans le monde musical du quatuor ? La première escale est Vienne pour quelques pas de valse. Tournoiements garantis au palais du prince Esterhazy avant de faire la connaissance du très respectable Joseph Haydn, maître du quatuor à cordes. Cap sur les États-Unis. Il faudra prendre la mer. Evocations du vent, des vagues et autre bateau sont au rendez-vous avant la rencontre attendue avec les étendues sauvages, déserts de cactus et la musique d'Anton Dvorak émigré pour un temps outre-Atlantique. Mais quelques aménagements s'imposent sans quoi la cacophonie guette. Pour jouer ensemble, s'écouter est primordial. On distribue les rôles, on s'explique, une lumineuse mélodie se répand, ouf sauvés ! Mais la musique, ce n'est pas que des notes. Beethoven, Schumann, Brahms, autant de compositeurs qui ont su exalter les sentiments, exacerber les émotions... Les élèves sont invités à explorer les leurs au fil des œuvres proposées, voire à décrire celles-ci en termes de ressentis.

La perception du rythme et des nuances marquant l'intensité est également abordée tandis que la créativité est stimulée par l'invention

Paul Serri : violon

Joris Decolvenaer : violon

Victor Guaita Igual : alto

Aubin Denimal : violoncelle

d'une brève histoire sur une pièce de Schubert. Le Quatuor Zerkalo est créé en 2012 à Bruxelles. Dès sa formation, il travaille avec Guy Danel (membre fondateur du Quatuor Danel) et Eric Robberecht (Ensor Kwartet). En 2013, l'ensemble remporte le deuxième prix du concours de musique européen « Città di Moncalieri » (Italie) dans la catégorie musique de chambre. Le Chamber Music for Europe le sélectionne comme « Quatuor résident » pour 2014-2015. À l'occasion de rencontres et master class, il bénéficie des conseils d'éminents professeurs tels que Vaclav Remes (Prazak Quartet), Laura Samuel (Belcea Quartet), James Boyd (London Hadyon Quartet), Naaman Sluchin (Quatuor Diotima), Asa Akerberg (Ensemble Recherche), Tony Nys et Paul de Clerck. Le Quatuor Zerkalo vient également de gagner le concours belge « Supernova Jong Klassik 2014, The Future Sound Of Classical Music ».

www.zerkaloquartet.eu

LE QUATUOR À CORDES

Le quatuor à cordes est une formation instrumentale constituée de deux violons, un alto et un violoncelle. Genre considéré comme le plus parfait et le plus équilibré de la musique de chambre, il trouve son véritable fondement à l'époque classique (+/- 1750-1800). Déjà à la Renaissance, les instruments à cordes pouvaient remplacer une ou plusieurs parties de la polyphonie vocale à quatre voix. À l'époque baroque, les instruments à cordes étaient obligatoirement soutenus par une "basse continue": accords réalisés généralement au clavecin, auxquels s'ajoutait une viole de gambe. En 1750, à la fin de l'époque baroque, la basse continue tombe en désuétude. L'éviction du clavecin se fait au profit d'un ensemble constitué uniquement d'instruments à cordes pour aboutir à cette formation qu'est le "quatuor à cordes". On attribue à Joseph Haydn (1732-1809) le mérite d'avoir vraiment créé le quatuor à cordes, dont il fixe la forme en quatre mouvements. Précisons que cette appellation "quatuor à cordes" est utilisée tant pour la formation instrumentale (2 violons, alto, violoncelle) que pour l'œuvre musicale destinée à être jouée par cet ensemble. Si dans les premiers quatuors de Haydn, le premier violon a le rôle mélodique prédominant, dans ses dernières œuvres, le rôle des instruments se trouve distribué de manière relativement équilibrée. Avec Luigi Boccherini, il est un des premiers compositeurs à avoir écrit pour cette nouvelle formation. Contemporain de Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) admirait beaucoup les quatuors de son aîné et il en compose 23, magnifiquement écrits dans cette tradition. S'il n'en révolutionne pas l'écriture, Mozart apporte une autre dimension au quatuor en révélant la véritable capacité d'expression

de ces quatre instruments. Au 19ème siècle, le quatuor accroît encore son prestige, grâce à Ludwig van Beethoven (1770-1827) qui marque l'histoire de ce genre avec ses 16 quatuors dont l'écriture et le style ouvrent la porte au romantisme. Le compositeur attribue un rôle égal à chaque instrument, constituant sans doute le modèle le plus accompli d'une écriture fusionnelle entre les quatre voix. Ses derniers quatuors témoignent d'une très grande liberté, qu'il s'agisse du nombre ou de la disposition des mouvements, des changements de tempo au sein d'un même mouvement. La révolution interviendra avec les trois quatuors "Razumovski", opus 59. Beethoven y fait exploser le moule classique, il étire les formes, amplifie les développements, les nuances, les tessitures, les cadences. Certains de ses derniers quatuors étant considérés à la première audition comme trop complexes, Beethoven répond à ses détracteurs par cette réplique : "Ce n'est pas pour vous, c'est pour les temps à venir". C'est surtout à partir de Beethoven que le quatuor va être donné en concert alors qu'auparavant cette musique de chambre était jouée dans des salons privés. Dans la foulée de Beethoven, d'autres grands noms de l'époque romantique et des périodes suivantes s'attachent à écrire des chefs d'œuvre pour cette formation : Schubert, Brahms, Dvorak, Fauré, et bien d'autres. Au début du 20ème siècle, le quatuor à cordes est pour certains compositeurs, tels Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Maurice Ravel, Béla Bartók, Claude Debussy, synonyme d'expérimentation, d'étape dans la recherche d'un idéal en matière de composition musicale. Les quatuors

composés au sein de l'école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ont une grande influence sur leurs contemporains et les générations suivantes. Avec Bartok, Hindemith, Pizzetti, Malipiero, Petrassi, on connaît peut-être les derniers quatuors puisant leur forme dans la tradition historique.

COMPOSITEURS ET OEUVRES

Joseph Haydn (1732-1809) :

83 quatuors;

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :

quatuors à cordes pour piano et cordes, pour flûte et cordes;

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : 16 quatuors;

Franz Schubert (1797-1828) :

15 quatuors;

Felix Mendelssohn (1809-1847) :

6 quatuor à cordes;

Robert Schumann (1810-1856):

3 quatuors;

Claude Debussy (1862-1918):

Quatuor op.10 (1893);

Maurice Ravel (1875-1937):

Quatuor en Fa Majeur (1903);

Béla Bartók (1881-1945) :

6 quatuors.

LES INSTRUMENTS À CORDES FROTTÉES

La famille des cordes frottées, dans la musique occidentale savante, se compose de quatre instruments: le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Ces instruments produisent des sons par le frottement d'un archet sur leurs quatre cordes. Le son ainsi produit est amplifié par la caisse de résonance. Tous les instruments sont constitués par l'assemblage d'un grand nombre de pièces en bois (on en compte 70 différentes pour le violon). Initialement, les cordes étaient faites en boyau de chat. Aujourd'hui, il s'agit de matière synthétique. Les plus graves peuvent être « filées » avec du métal. Par contre, la corde la plus aiguë du violon (chanterelle) est faite d'un simple fil métallique. On obtient différentes hauteurs de son en pressant la corde avec un doigt de la main gauche : plus on raccourcit la longueur de la corde mise en vibration, plus le son est aigu (et inversement). Associé à tous les instruments à cordes frottées, l'archet est une baguette en bois à laquelle est attachée une mèche de crin de chevaux. Il permet de mettre en vibration les cordes et de produire un son, qui sera alors amplifié par la caisse de l'instrument. Avant de jouer, l'instrumentiste enduit la mèche de résine de pin séchée appelée colophane, qui permet à l'archet de bien adhérer et bien glisser sur les cordes.

Il y a deux manières de jouer des instruments à cordes frottées : en frottant les cordes avec l'archet (arco) ou en pinçant les cordes avec les doigts de la main droite : c'est le pizzicato. Dans le quatuor à cordes, on retrouve deux violons, un alto et un violoncelle.

LE VIOLON possède quatre cordes accordées à la quinte (sol, ré, la, mi) de la plus grave à la plus aiguë, qui reposent sur un manche. La caisse de résonance se compose d'une table d'harmonie en épicéa; d'un fond bombé en érable et de parois latérales. C'est le premier instrument à posséder une âme (petite pièce de bois entre la table et le fond). Lorsque l'archet frotte la corde, le chevalet communique les vibrations à la table, puis l'âme les transmet au fond. Une mentonnière est fixée sur le bord gauche du violon. Issu d'instruments venant de l'Asie Antique, de la Perse et de la Chine, le violon est né vers 1520 en Italie et se répand rapidement à travers l'Europe. C'est à la fin de la période baroque que le violon devient la voix de la musique classique. Lully l'impose à la cour du Roi, notamment la Bande des vingt-quatre violons.

Le violon est l'instrument le plus représentatif de l'orchestre classique. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'instrument de virtuosité par excellence. De nombreuses pages de musique célèbres ont été écrites pour lui par de grands compositeurs comme Vivaldi, Mozart, Beethoven, Paganini, Brahms, Mendelssohn, Tchaïkovski et bien d'autres.

L'ALTO ressemble au violon (son nom complet est en fait violon alto), mais il est plus grand et plus grave : il joue une quinte juste en-dessous du violon. L'alto fait partie de l'orchestre symphonique et du quatuor à cordes. Son répertoire est vaste et fut constitué de la fin de la Renaissance à nos jours. Les oeuvres importantes pour alto soliste datent du 18ème et

19ème siècles, avec le Concerto pour alto de Telemann, la Symphonie concertante pour violon et alto de Mozart et «Harold en Italie» de Berlioz. Au 20ème siècle, de nombreux compositeurs ont également écrit un concerto pour alto, notamment Bartók et Hindemith. L'alto est également mis en valeur en musique de chambre, tout particulièrement à l'époque romantique.

La technique de l'alto est proche de celle du violon ; d'ailleurs nombreux sont les altistes qui ont commencé la musique par le violon, et qui lui ont ensuite préféré l'alto pour sa tessiture et la chaleur de son timbre.

Le terme «alto» désigne d'abord un registre de voix humaine, à savoir la voix de femme grave. Il s'est ensuite élargi, désignant des instruments au registre plus grave que celui de la voix soprano : exemples: saxophone alto, flûte alto...

LE VIOLONCELLE appartient à la famille des cordes frottées. Sa tessiture comporte plus de quatre octaves et il s'accorde de la corde la plus aiguë à la corde la plus grave (la, ré, sol, do). Le violoncelle apparaît juste après le violon, à la fin du 16ème siècle.

Il est encore plus grand et grave, et se joue assis, tenu entre les genoux et maintenu au sol grâce à une pique en métal. Sa taille est de 1,40 m. Concurrent de la viole de gambe, il est utilisé jusqu'au 18ème siècle aux côtés du clavecin pour soutenir les ensembles instrumentaux. Peu à peu, grâce à sa puissance sonore, le violoncelle remplace complètement la viole de gambe, et sort de son seul rôle d'accompagnateur pour s'affirmer comme instrument soliste : en 1725, Bach

achève ses Six suites pour violoncelle seul, chef d'oeuvre incontournable du répertoire pour violoncelle. Avec Mozart, Haydn et Boccherini, le violoncelle devient un pilier de la musique de chambre, en duo (avec piano), trio, quatuor, quintette... Enfin, au 19ème siècle, il acquiert ses véritables lettres de noblesse d'instrument soliste et concertant (en solo avec orchestre) grâce aux pages magnifiques composées par Schumann, Saint-Saëns, Dvorak ou Brahms. Au 20ème siècle, l'instrument fait jeu égal avec le violon. Il faut dire qu'il trouve en Rostropovitch, génial violoncelliste russe, un ambassadeur sans pareil, qui joue dans le monde entier et initie la création de plus de 150 nouvelles oeuvres pour le violoncelle par les plus grands compositeurs du siècle, de Chostakovitch à Boulez.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES :

En lien avec le cours de géographie :

Evocation des différents pays et des villes « traversés » par le quatuor et de leurs particularités, les situer sur un planisphère. Comment peut-on les atteindre à partir de la Belgique?

En lien avec le cours de sciences :

.Présentation des instruments à cordes frottées constitutifs du quatuor à cordes : Question de hauteur et de fréquences en lien avec la longueur des cordes, types de bois utilisés, formes,...

En lien avec le cours d'éveil musical :

Ecouter des œuvres pour quatuor à cordes appartenant à des époques différentes : exemple : un quatuor de Boccherini puis Haydn ou Mozart puis Beethoven puis Brahms puis Fauré puis un représentant de l'Ecole de Vienne puis Bartok. A chaque fois, sonder le public sur ses impressions, l'émotion ressentie, les différences perçues...

En lien avec le cours de français :

En écoutant un extrait de quatuor, demander aux élèves de raconter un bref récit par écrit. Leur demander ensuite de le lire à voix haute et comparer les orientations prises.

LIENS INTERNET :

www.zerkaloquartet.eu

www.chambermusic europe.org

<http://www.musicologie.org/Biographies/h/haydn.html>

http://www.musicologie.org/sites/quatuor_a_cordes.html

BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES CINÉMA :

- Fournier Bernard, «L'Histoire du quatuor à cordes», Hachette, 2010.

- Fournier Bernard, «L'Esthétique du quatuor à cordes», Hachette, 1999.

- Le Quatuor : Sur la Corde Rêve, Sony, 2003. C'est le quatuor à cordes humoristique de référence.

- Pour les plus jeunes : film d'animation «Piccolo Saxo et compagnie», d'après l'oeuvre de André Popp, 2006.

- Nigel Kennedy : Vivaldi – Live à la Citadelle, chez Emi Classics, 2006. Une interprétation époustouflante des Quatre Saisons et du Purple Haze à la citadelle de Carcassonne.