

UN FOUGUEUX QUATUOR DE SAXOPHONES SUR LES PAS DE SON PROLIFIQUE INVENTEUR, ADOLPHE SAX,
DANS LE CADRE DU BICENTENAIRE DE SA NAISSANCE

Kris Hellemans

© Kris Hellemans

Du saxophone contrebasse au soprano en passant par le baryton, le ténor ou l'alto, l'instrument, paré de laiton, de cuivre ou d'argent, inventé en 1846 par Adolphe Sax, un génial Dinantais également l'auteur de très nombreux autres objets sonnants et (dé)concertants (dont le fameux saxhorn) fait la fierté de son pas si plat pays.

Tirant profit du bicentenaire de la naissance de ce prodigieux créateur, le Quatuor Arsys, dans une volonté de répandre la brillante «parole saxophonistique» et surtout de la rendre jubilatoire pour de jeunes oreilles, arpente des chemins musicaux diversifiés, du classique au contemporain en passant par la chanson française et le répertoire traditionnel.

Les quatre musiciens s'aventurent dans la transcription d'œuvres parfois déroutantes ou extravagantes telles les «Variations Goldberg» de Bach, les «Gnossiennes» de Satie ou les quatuors de Chostakovitch. Ils exposent l'étendue des possibilités de leur instrument par une recherche

inlassable sur les timbres, les modes de jeu et les caractéristiques des styles envisagés.

Le synopsis entraîne le public dans un grenier qui s'avère être celui d'Adolphe Sax. Les artistes tentent d'y apprivoiser le saxophone, instrument qui ne leur semble guère familier. Une vieille valise les interpelle. Elle regorge en effet de partitions et de trésors. Ils les découvrent au fil de la séance avec curiosité et entrain.

Tous quatre titulaires de diplômes de conservatoires européens (France, Belgique, Espagne), les jeunes artistes se sont rencontrés à Bruxelles où ils ont terminé leurs études musicales auprès d'Alain Crepin, Simon Diricq, Guy Danel... Le Quatuor Arsys a été finaliste de la catégorie «Ensemble» du Concours National de Saxophone «Adolphe Sax». Ses membres se sont distingués dans différents concours en tant que solistes (Belgique, Ukraine, ...) et enseignent dans diverses structures belges.

PAUL-HUGO CHARTIER,
GEMA FERNANDEZ ARÉVALO,
ERIK DEMASEURE,
JÉRÉMIE DAVID : SAXOPHONES

ADOLPHE SAX (1814- 1894)

Facteur et inventeur d'instruments, Adolphe Sax incarne parfaitement l'esprit d'entreprise du 19ème siècle. Il est l'une des figures les plus marquantes de la facture des instruments à vent de celui-ci, et est surtout connu pour avoir inventé le saxophone.

L'HOMME

Tout commence à Dinant, petite ville blottie contre une falaise sur la rive droite de la Meuse. Le 6 novembre 1814, Antoine Joseph Sax, dit Adolphe Sax, devient le premier des 11 enfants de Charles Joseph Sax, facteur d'instruments, réputé pour la fabrication des cuivres mais aussi de bois, de violons et

de guitares.

C'est donc dans un milieu musical que le jeune Adolphe grandit. Il fait ses études au Conservatoire de Bruxelles et s'initie à la facture instrumentale dans l'atelier paternel. Héritier de l'esprit inventif de celui-ci, il épouse ses théories fondées sur le rapport des proportions du tube des instruments à vent. En 1830, alors qu'il n'est âgé que de 15 ans, il présente deux flûtes et une clarinette en ivoire au Concours Industriel de Bruxelles. Quelques années plus tard, en 1838, il apporte des améliorations significatives à la clarinette-basse qui bénéficie ainsi d'un son plus harmonieux et peut, de ce fait, être intégrée au groupe des instruments à vent.

UN DÉBUT DE CARRIÈRE TOURMENTÉ

Un incident éclate à la Grande Harmonie de Bruxelles. Un clarinettiste jaloux, habitué à l'ancien modèle de la clarinette-basse, menace de quitter l'orchestre si on lui impose la clarinette de Sax. Adolphe défie alors son adversaire à un duel musical au cours duquel chacun interprète l'œuvre concernée avec son instrument. Le résultat est sans appel : un triomphe pour la clarinette de Sax. Deux sommités musicales françaises étaient présentes dans la salle ce jour-là; elles furent impressionnées par la performance d'Adolphe : François Antoine Habeneck, violoniste, compositeur et chef d'orchestre, et Jacques-Fromental Halévy, compositeur réputé.

Quoique le centre de ses activités soit la Belgique, Adolphe Sax devint de plus en plus connu dans les centres musicaux européens. Un jour, il reçut une lettre de Jacques-Fromental Halévy : «Hâtez-vous de terminer votre nouvelle famille d'instruments et venez en aide aux pauvres compositeurs qui cherchent du

nouveau et au public qui en demande». Le ton amical de la lettre convainquit Sax de l'estime du monde musical français et le conforta dans l'idée de tenter l'aventure parisienne. Quelques mois plus tard, Sax débarqua donc à Paris avec de grandes ambitions.

UN AMI FIDÈLE : HECTOR BERLIOZ

A Paris, il présente le saxophone à Hector Berlioz qui s'intéresse énormément à la nature des timbres. Impressionné par la sonorité de ce nouvel instrument, le compositeur écrit un article dans le très intellectuel «Journal des Débats» du 12 juin 1842. Il y souligne, entre autres : «Elle (la sonorité) est de telle nature que je ne connais pas un instrument actuellement en usage qui puisse, sous ce rapport, lui être comparé. C'est plein, moelleux, vibrant, d'une force énorme, et susceptible d'être adouci». Berlioz confirme son admiration pour l'instrument en composant la toute première œuvre avec saxophone; il s'agit du «Chant Sacré» pour sextuor à vent.

Dès leur première rencontre, une amitié sincère naît entre Berlioz et Sax. De caractère et de tempérament identiques, les deux hommes affichent le même enthousiasme pour le romantisme pathétique et la combattivité mais ils partagent également les mêmes défauts : tous deux sont querelleurs, vaniteux et soupçonneux quant aux intentions des autres.

Grâce à l'appui de Berlioz et à celui de François-Antoine Habeneck, Sax est propulsé dans le monde musical parisien. Encouragé, il va mettre au point une famille complète de 7 saxophones et, en 1846, faire breveter son invention. Il déclare à cette occasion : «On sait que, en général, les instruments à vent sont ou trop durs ou trop mous dans leur sonorité. [...] J'ai voulu créer un instrument qui par le caractère de sa voix pût se rapprocher des instruments à cordes, mais qui possédait plus de force et d'intensité que ces derniers».

Mais la vie parisienne s'avère également parsemée d'embûches. Victime de son talent et de la jalousie de concurrents et d'artistes médiocres, Sax est entraîné dans une interminable chaîne de procès qui finissent par le ruiner. Tout au long de ce parcours du combattant, Berlioz reste à ses côtés pour l'encourager et le soutenir à l'aide de ses articles.

D'autres personnalités apprécieront ouvertement l'œuvre de Sax :

- Le roi Louis-Philippe;
- L'empereur Napoléon III qui le sauve un jour de la faillite;
- Le général de Rumigny, ambassadeur de France en Belgique;
- Daniel-François Auber, compositeur du fameux opéra «La Muette de Portici» qui déclencha la Révolution belge de 1830;
- Le grand compositeur italien Gioachino Rossini.

LES HONNEURS ET LES HOMMAGES

Malgré les nombreux conflits et désagréments auxquels il doit faire face tout au long de sa carrière, Adolphe Sax est récompensé à maintes reprises :

- Il obtient de nombreuses médailles et diplômes aux expositions de l'industrie française et, plus tard, aux expositions universelles;
- Il reçoit la légion d'honneur;
- Il acquiert le titre de directeur de la musique particulière de Napoléon III et devient le facteur de la maison militaire de l'empereur;
- En 1857, il dirige la classe de saxophone au Conservatoire de Paris;
- En 1869, il reçoit la grande naturalisation française;
- De 1875 à 1890, il est directeur de la musique à l'Opéra et à l'Opéra Comique;
- En Belgique, et en particulier à Dinant, plusieurs hommages lui sont rendus :
 - Sur une place dinantaise, un saxophone géant se dresse au pied d'une fontaine;
 - «La Maison de Monsieur Sax», est un centre d'interprétation interactif de la vie et de l'œuvre de l'inventeur du saxophone. Devant l'entrée, une statue-banc invite le visiteur à tenir compagnie à Adolphe Sax, le temps d'une photo souvenir;
 - Dans le cadre de l'exposition urbaine «Art on Sax», le pont Charles de Gaulle a été doté de 27 saxophones géants aux couleurs des pays européens;
 - En 1996, un billet de 200 francs est dédié à l'inventeur du saxophone.

LA FIN D'UNE VIE CONSACRÉE À LA MUSIQUE

Ruiné, Sax vécut la fin de sa vie dans la pauvreté et fut hébergé dans une modeste pension mise à sa disposition par le gouvernement français. Il meurt à l'âge de 80 ans. Ses fils continueront d'exploiter pendant quelques temps l'usine paternelle mais seront contraints de la vendre en 1928.

LE SAXOPHONE

Entre 1838 et 1840, Adolphe Sax commence ses premières recherches pour la création d'un nouvel instrument qui le rendra célèbre; il lui donne son nom : le «saxophon» (nom initial).

Le principe du saxophone réside dans l'affectation d'une anche simple à un tube de perce conique. L'instrument est en cuivre et se compose de 5 parties :

- Le bec sur lequel se fixe l'anche (il ressemble beaucoup à celui de la clarinette. Il est le plus souvent en ébonite, matière plastique très dure, ou en métal. Il permet d'accorder le saxophone).
- Le bocal (c'est le court tuyau démontable qui relie le bec au corps de l'instrument).
- Le corps (en laiton, alliage de cuivre, il est formé d'un long tuyau conique, recourbé et percé de nombreux trous très larges dont la fermeture ou l'ouverture sont commandées par des clés articulées)
- La culasse
- Le pavillon (Il n'est pas amovible, mais soudé au corps. Il sert à amplifier le son et produire les notes les plus basses). Quoique l'instrument soit en cuivre, le saxophone appartient à la famille des bois en raison de son anche en roseau.

La famille des saxophones comporte 7 membres (du plus aigu au plus grave) :

- Le soprano
- Le soprano
- L'alto
- Le ténor
- Le baryton
- La basse
- La contrebasse.

Seuls le soprano, l'alto, le ténor et le baryton, dont la réunion forme le quatuor de saxophones, sont actuellement d'un usage courant. Le saxophone-basse est utilisé dans les musiques militaires et dans les ensembles de saxophones.

Il est actuellement fabriqué dans le monde entier : en France (Selmer) et en Allemagne (Keilwerth), mais aussi au Japon (Yamaha, Yanagisawa) et aux États-Unis (Conn, King).

LE RÉPERTOIRE DU SAXOPHONE

- FANFARES

Le saxophone a été créé à l'origine pour les besoins des fanfares et des défilés militaires. Il est encore largement employé de nos jours à cet usage, dans le monde entier.

- MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

Cet instrument n'ayant été inventé qu'au 19ème siècle, il n'est pas étonnant qu'on le rencontre assez peu dans la musique classique. Toutefois, Hector Berlioz, Georges Bizet, Sergei Rachmaninov, Jules Massenet, etc. l'ont intégré dans leurs œuvres symphoniques. Maurice Ravel le fait par exemple jouer en soliste dans son fameux «Bolero». Des compositeurs tels que Claude Debussy, Jacques Ibert, Alexander Glazounov, Florent Schmitt, etc. ont plus particulièrement écrit des œuvres concertantes pour le saxophone. C'est aujourd'hui un instrument réellement plébiscité par les compositeurs contemporains.

- JAZZ

Mais c'est au 20ème siècle que le saxophone connaît un essor sans précédent, grâce à son utilisation, à partir de 1920, par de très grands solistes du jazz, comme Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Sonny Rollings, Stan Getz, John Coltrane,

Sidney Bechet...

Il a connu un développement énorme au cours du 20ème siècle en devenant l'un des instruments favoris des musiciens de jazz.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

EN LIEN AVEC LE COURS D'HISTOIRE :

- Etude du contexte historique de la vie d'Adolphe Sax : le régime hollandais, la Révolution belge, le règne de Léopold 1er, de Léopold II...

- Découverte de la vie d'Adolphe Sax, de la diversité d'activités auxquelles il s'adonnait et qui a nourri son parcours. Cf l'ouvrage «Adolphe Sax, Sa vie, son œuvre, ses instruments de musique» de Malou Haine (<http://www.malouhaine.be/publications/ouvrages-et-brochures/adolphe-sax/>) ou «Adolphe Sax a memoir in voices», biographie en images et musique : <http://www.frequency.com/video/adolphe-sax-memoir-in-voices/122666601>;

- Visite de la Maison de Monsieur Sax à Dinant : un lieu magique dédié à l'inventeur du saxophone

Ce n'est pas un musée, mais un Centre d'interprétation de sa vie et de son œuvre. La Maison de Monsieur Sax, c'est une invitation à découvrir un génie hors du commun, ses apports musicaux et techniques révolutionnaires, ses inventions étonnantes, ses défis perpétuels, ses succès, ses faillites et sa vie riche et mouvementée. Une occasion unique de mieux percevoir le fabuleux destin du saxophone. Et ce, à travers une scénographie originale et ludique qui ravira les yeux, mais aussi... les oreilles à travers des extraits musicaux ou des évocations sonores. <http://sax.dinant.be/sax-and-the-city/la-maison-de-mr--sax>

- Qu'est-ce que la «légion d'honneur» ? Qui peut y prétendre, pour quelles raisons ? Qu'est-ce que la «grande naturalisation française» ?

EN LIEN AVEC LES COURS D'ÉVEIL ARTISTIQUE :

- Ecouter des extraits d'œuvres, des standards de jazz interprétés au saxophone : comparer les impressions, les émotions, les retraduire par écrit, par le dessin, la peinture...;

- Découverte de la multitude d'instruments inventés par Adolphe Sax, lesquels ont été généralement occultés par l'immense popularité du saxophone.

LIENS INTERNET

www.collectif-arsys.eu
http://sax.dinant.be/uploads/pages/1/1607/a._sax_-_biographie_albert_remy.pdf (Biographie très détaillée d'Adolphe Sax)
<http://www.decitre.fr/livres/adolphe-sax-et-le-saxophone-150-ans-d-histoire-9782843190100.html> (Un très bel ouvrage sur la vie d'Adolphe Sax et l'étendue du répertoire dédié au saxophone)
<http://www.visit-360.net/visites/maisonsax/virtualtour.html> (Visite virtuelle de la Maison de Monsieur Sax)

