

UNE VISION MODERNE DU FOLK : HUMOUR ET AUTODÉRISION (AUSTRIAN WORLD MUSIC AWARD 2016)

Sept musiciens à la fois chanteurs et souffleurs virtuoses dépoussièrent dans un grand vent de fraîcheur, de spontanéité et d'humour, les contours de la musique destinée aux brass bands.

Ils s'inspirent initialement de musique folk autrichienne, se transportant à l'occasion dans le passé pour respirer au cœur de l'Empire austro-hongrois ses racines populaires telles que l'esprit des valse, polkas, marches et autres czardas qui firent aussi la gloire des bals réunissant la noblesse de jadis.

Si leurs arrangements forcent depuis longtemps l'admiration par leur éclectisme, leur richesse et leur élégance, leur répertoire compte aujourd'hui autant de partitions originales démontrant l'incroyable étendue de leur inventivité.

Stylistiquement inclassables, naviguant aux confluent des courants folk, trad et world, faisant de l'improvisation une seconde nature, ils se tiennent à bonne distance des tentations commerciales et des effets de mode, affichant un goût prononcé pour l'autodérision et l'hétérogénéité.

Dans un spectacle aux finitions très soignées, agrémenté d'un brin de mise en scène, ils n'hésitent pas à introduire des moments musicaux comportant des éléments issus des musiques traditionnelles slave, mexicaine, de la mouvance pop mais aussi des instruments solos inattendus tels que le cithare par exemple.

Federspiel a été créé en 2004 par sept étudiants du Conservatoire de Musique de Vienne. Depuis, ils se produisent à l'étranger et viennent de remporter l'Austrian World Music Award.

www.feder-spiel.net

Frederic Alvarado-Dupuy : clarinette, voix

Simon Zöchbauer : trompette, cithare, voix

Philip Haas : trompette, bugle, voix

Ayac Jimenez-Salvador : trompette, bugle, voix

Thomas Winallek : trombone, trompette basse, voix

Matthias Werner : trombone, voix

Roland Eitzinger : tuba, voix

LE BRASS BAND EN GÉNÉRAL...

Habituellement, un brass band est un ensemble musical composé d'instruments de la famille des cuivres, et d'une section plus ou moins importante de percussions. Il se distingue de la fanfare par son instrumentarium, son effectif, son répertoire et sa zone géographique.

Actuellement, deux archétypes principaux de brass bands coexistent :

- Celui de type New Orleans ou dixieland, souvent de dimension plus réduite, datant du début du 20ème siècle et voué au jazz. Il comporte parfois des instruments de la famille des bois comme le saxophone ou la clarinette, mais aussi des instruments de la famille des cordes comme un banjo, une guitare, une basse ou une contrebasse.
- Celui de type britannique, très orchestral, datant du 19ème siècle, possédant un effectif instrumental assez précis et un répertoire spécifique. Il est surtout répandu dans le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, mais d'autres pays l'ont aussi adopté.

Federspiel arrange des pièces destinées initialement à des brass bands car sa formation s'écarte de celle des brass

Folk - Trad
Musique du Monde

bands habituels. On trouve dans le groupe les instruments suivants:

- LA TROMPETTE :

La trompette est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres clairs. Elle est fabriquée dans un tube de 1,50 m de long comme le cornet. Le métal utilisé pour fabriquer la trompette est le laiton (en moyenne 70% de la trompette est fabriquée avec du laiton). Pour en jouer on utilise des pistons, ainsi que de l'air (colonne d'air). La trompette est l'instrument le plus aigu de la famille des cuivres. Elle est constituée d'une embouchure, d'un tuyau cylindrique et d'un pavillon. Ce tuyau cylindrique lui donne un son brillant par rapport au son plus doux des instruments de la famille des saxhorns tel que le bugle, le cornet, l'euphonium et le tuba contrebasse.

Deux trompettes ont été retrouvées dans le tombeau de Toutânkhamon (une en or et une en argent), ce qui semble indiquer l'origine très ancienne et peut-être égyptienne de cet instrument. En Grèce, la trompette alors appelée salpinx était considérée comme un instrument de guerre. À Rome, on utilisait le cornu, le buccin et le lituus. Les Celtes utilisaient le carnyx. Tous ces instruments peuvent être considérés comme les ancêtres de la trompette.

La grande invention du 19ème siècle pour la trompette est le piston. C'est un des deux grands événements de l'histoire de la trompette avec l'admission de la trompette dans la musique de concert vers 1600. La trompette à pistons en sib plus communément appelée trompette en si bémol est celle qui est la plus utilisée aujourd'hui dans la plupart des pays. Dans celle-ci, un mécanisme est ajouté qui permet d'accroître la longueur du tube, ce qui permet de jouer des notes plus graves et de combler ainsi les notes faisant défaut dans la série harmonique.

- LE BUGLE

Le bugle (en allemand «flügelhorn» et par extension «flugelhorn» en anglais) est un instrument de musique à vent de la famille des saxhorns, sous-famille des cuivres mise au point par

Adolphe Sax. Le modèle courant est celui en si. Il a théoriquement le même registre que la trompette en sib, demande l'application des mêmes doigtés mais sa perce conique (caractéristiques des saxhorns) rend l'accès au registre aigu difficile, et en fait un cuivre doux. Cette conicité lui donne une réponse rapide et surtout un son très doux et très «ronde». On retrouve cet instrument dans les brass bands, les harmonies et les fanfares où il est utilisé pour ses qualités sonores dans le grave et le médium. En jazz, le bugle est souvent utilisé comme instrument soliste. En général, il est joué par les trompettistes, et rares sont les jazzmen qui n'utilisent que cet instrument.

LE TUBA

Le tuba est un instrument de musique appartenant à la famille des cuivres. En raison de la variété de ses tailles et de ses formes, il constitue une sous-famille. Le mot « tuba » provient du latin et désignait à l'époque romaine une grande trompette incurvée (tuba curva) utilisée dans le contexte militaire. Le terme générique « tuba » englobe aujourd'hui une grande diversité d'instruments distincts, dont les caractéristiques sont sensiblement différentes en fonction de paramètres liés à une facture instable depuis ses débuts.

Le tuba intervient :

- Dans les **grands Orchestre symphoniques professionnels** qui comptent généralement un seul tubiste titulaire dans leur effectif, jouant les tubas basse et contrebasse.

- Dans les **fanfares diverses** :

- o **Brass band ou fanfare à l'anglaise** : cette formation regroupe plusieurs instruments de la famille des tubas ;

- o **Brass band de type « New Orleans »** : dans ces formations de musique de rue à instrumentation variable, la basse est généralement tenue par un sousaphone (sorte de tuba contrebasse) ;

- o **Fanfares de type « Beaux arts »** : ces formations regroupant des musiciens amateurs, souvent autodidactes, n'ont pas de nomenclature standardisée. Elles regroupent souvent plusieurs petits tubas (appelés basses dans ce contexte), hélicons ou sousaphones ;

- o **Fanfares d'Europe centrale** : ces formations n'ont pas de nomenclature standardisée. Le rôle rythmico-harmonique est le plus souvent dévolu aux instruments de la famille des tubas, par un hélicon et trois ou quatre ténors ou barytons à la forme ovale caractéristique (exemples : Orchestre des mariages et des enterrements, Goran Bregovic, Kocani Orkestar...) ;

- o **Bandas et penas du sud de la France.**

- **Ensembles de cuivres** :

- o **Quatuor de tubas** : un large répertoire de transcriptions et d'œuvres originales ;

- o **Quintette de cuivres** : La majorité des œuvres pour quintette de cuivres requièrent un tuba basse (rarement remplacé par un trombone basse) ;

- o **Dixtuor de cuivres** : formation popularisée par le Philip Jones Brass Ensemble puis par London Brass et le German Brass qui devient un standard des ensembles de cuivres à la fin du 20ème siècle.

- LA CITHARE :

La cithare est un instrument de musique à cordes pincées, prépondérant dans le folklore autrichien voire germanique, mais aussi répandu en Hongrie, en Suisse, en Slovaquie

et en France. Le terme désigne aussi en organologie une famille d'instruments dérivant de l'arc musical ayant la particularité d'avoir les cordes de jeu tendues d'un bout à l'autre de la caisse de résonance (sans manche ni clavier en général). Cette famille englobe donc divers instruments de musique tels que la cithare proprement dite, ou encore certains instruments africains comme le valiha.

La cithare autrichienne fut notamment popularisée internationalement en 1949 grâce au Harry Lime Thème du film « Le Troisième Homme » de Carol Reed composée et jouée par Anton Karas dans une taverne près de la grande roue du Prater à Vienne, qui restera l'un des succès de base de la cithare.

La caisse de résonance a une forme trapézoïdale, relativement plate. La table d'harmonie a une grosse ouïe centrale et des décorations y sont souvent appliquées. La cithare possède autant de cordes que de notes jouables (par la main droite) pour la mélodie, et quelques choeurs (ensembles de quatre cordes assurant les accords de l'accompagnement qui sont joués de la main gauche).

Pour en jouer, on pose la cithare sur un plan horizontal (une table ou les genoux par exemple) et les cordes sont pincées avec la pulpe du doigt, éventuellement avec un onguet métallique ou en plastique. On y joue la musique traditionnelle ou folklorique des pays alpins ainsi que les pièces musicales religieuses (en particulier en accompagnement des psaumes).

- LE TROMBONE

Le trombone est un instrument de musique à vent et à embouchure de la famille des cuivres clairs. Le terme désigne implicitement le trombone à coulisse caractérisé par l'utilisation d'une coulisse télescopique, mais il existe également des modèles de trombone à pistons. Le trombone à coulisse est l'un

des rares instruments à vent dont la maîtrise ne nécessite pas l'utilisation individuelle des doigts. Que le trombone soit ténor ou basse, son registre est plus grave que celui d'une trompette. Sa forme est allongée, courbée comme un S et sa section de tube cylindrique lui donne un son brillant.

Il est utilisé dans de nombreux genres musicaux, de la musique classique (ex : « Tuba Mirum » du « Requiem » de Mozart, « Alceste » et plusieurs autres œuvres de Gluck, « Grande symphonie funèbre et triomphale » de Berlioz, Symphonie n°3 de Mahler, Symphonie n°7 de Sibelius....) au jazz. (Bien que le saxophone soit l'instrument le plus symbolique du jazz, le trombone est également très lié à cet art. Il y acquiert ses lettres de noblesse à partir des années 1920 avec l'apparition du swing et des big bands, mis en valeur par de grands arrangeurs et solistes de l'époque. L'instrument, par sa souplesse, a su s'adapter à l'évolution des sonorités et phrasés propres à l'histoire de ce genre.

- LA CLARINETTE :

Nous nous limiterons volontairement aux caractéristiques principales de la clarinette sans entrer dans les détails de sa facture. Les clarinettes appartiennent à la famille des instruments à vent, plus précisément à celle des bois. La clarinette, comme bien d'autres instruments à vent, est un instrument dit "transpositeur" ; cela signifie que, dans le cas d'un instrument en mi bémol par exemple, lorsque le musicien joue un "do", on entend en réalité un "mi bémol".

La famille des clarinettes compte 11 instruments !

Une évolution au cours 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. Vivaldi 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 19ème siècle, l'orchestre symphonique intègre la clarinette pour sa couleur, tandis que Beethoven, Weber et Brahms continuent à la mettre à l'honneur en musique de chambre. La clarinette est de nouveau très utilisée au 20ème siècle comme soliste notamment chez Stravinsky, Poulenc, Debussy, Berg, Messiaen, Berio et Boulez y ont ensuite souvent recours pour son timbre et ses effets.

La clarinette dans le monde

Largement exploitée dans le répertoire classique, la clarinette est aussi un instrument de musique populaire:

- En Bretagne, le duo de clarinettes remplace souvent, depuis les années 1850, le couple biniou/bombarde.
- La clarinette turque en sol est jouée, non seulement en Turquie, mais aussi en Grèce et dans les Balkans. Son corps est le plus souvent métallique et elle est traditionnellement présente dans les noces et fêtes, accompagnée d'une batterie et de claviers modernes.
- En Europe centrale, la clarinette est utilisée dans la musique klezmer. Elle imite souvent le rire ou les sanglots humains, ou l'appel du Shofar.
- Dans le nord de l'Espagne (Cantabrie), on retrouve la clarinette, appelée «pito», habituellement jouée en duo, avec une caisse claire (tambor), pour faire danser. Ce sont les groupes de piteros.
- Dans le jazz New-Orleans aux USA, la clarinette s'est illustrée notamment avec Sidney Bechet. Enfin, il existe des doubles clarinettes (un tuyau pour les trous et un tuyau pour le bourdon : note grave continue) en Inde (le tiktirf des charmeurs de serpents), et en Egypte (l'arghoul).

Une utilisation célèbre de la clarinette au cinéma est celle du concerto pour clarinette en la majeur de Mozart dans le film «Out of Africa», le classique de Sydney Pollack de 1985 avec Meryl Streep et Robert Redford. « Manhattan », film réalisé par Woody Allen en 1979 s'ouvre sur le panorama de la ville de New York et sur l'air de « Rhapsody in Blue » de Georges Gershwin. On retrouve dans «Manhattan» les thèmes chers à Woody Allen : le jazz, les femmes, l'amitié, l'insatisfaction de vivre, l'art et l'écriture... Et par-dessus tout, l'amour qu'il porte à New York. On retrouve également la «Rhapsody in Blue» dans le film « Fantasia 2000», « petite sœur » de «Fantasia» de Walt Disney de 1940, réalisé par Eric Goldberg et soutenu par le neveu de Walt Disney même, Roy Disney. Reprenant la même construction que son aîné, «Fantasia 2000» se compose de huit séquences mises en musique et entrecoupées de scènes "live" présentant l'orchestre. Chaque extrait est

MUSIQUE TRADITIONNELLE AUTRICHIENNE

La musique folklorique autrichienne est née à une époque où la télé et la radio n'existaient pas et où il fallait trouver une activité pour occuper son temps libre. Ainsi de nombreux fermiers se mirent à jouer un instrument afin de pouvoir s'occuper pendant les longues soirées d'hiver ou sur les champs quand le travail manquait. C'est ainsi qu'est né ce style de musique, dont il est encore difficile aujourd'hui de mesurer l'ampleur du succès et qui s'étend à la fois en Autriche, en Suisse et en Bavière.

Il y a 400 ans, les premiers instruments utilisés étaient la vielle et la cornemuse; le violon fit son apparition au début du 18ème siècle. Avec l'apparition des chapelles militaires, les violons furent remplacés par des instruments à vent. Ainsi l'harmonica et le tympanon s'imposèrent durant le 20ème siècle. Aujourd'hui, dans la plupart des formations musicales, les membres jouent des instruments dont l'orchestre dispose ou tout simplement de ceux qu'ils désirent essayer !

Comme il est très difficile de classer les différents styles de musique folklorique, on les définit souvent par leur région d'origine. On parle par exemple de chanson tyrolienne ou carinthienne ou du style styrien.

A partir du milieu des années 1980, la musique folklorique commença à s'inspirer de la musique pop. Ainsi des airs traditionnels se trouvaient mixés à la culture musicale des jeunes. Depuis 1990, le groupe Attwenger s'est fait connaître avec ses albums aux noms monosyllabiques (« Most », «Pflug», « Luft » et « Song ») et son sens de l'autodérision et s'impose comme un véritable pionnier d'un nouveau style de musique folklorique. Cette « nouvelle musique folklorique » a trouvé un public qui rassemble à la fois les amateurs de musique folklorique traditionnelle, de musique contemporaine ou encore de musique classique.

PISTES PÉDAGOGIQUES

- Le répertoire habituel des brass bands ;
- Les instruments utilisés ;
- Les musiques traditionnelles autrichiennes.

LIENS INTERNET

<https://www.youtube.com/watch?v=jg1rcIOv2Oo>
(« Harry Lime Thème » d'Anton Karas)