

AKHTAMAR QUARTET & FREESTYLE LAB

QUATUOR À CORDES
MUSIQUE CLASSIQUE
DANSE HIP HOP

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

JM Wallonie - Bruxelles

Voyage de la classe au concert et du concert à la classe

Chaque saison, la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles propose une quarantaine de spectacles musicaux de Belgique et de l'étranger mettant ainsi à la disposition des acteurs de terrain scolaire, extra-scolaire et culturel souhaitant élaborer une programmation musicale de qualité au sein de leur institution, des ressources artistiques et pédagogiques diversifiées minutieusement sélectionnées.

C'est pourquoi les Jeunesses Musicales (JM) sont un partenaire incontournable pour l'éducation culturelle et le développement de l'expression musicale avec les jeunes. Il est essentiel de soutenir l'exploitation pédagogique des concerts en classe en proposant des dossiers au sein desquels apparaissent des savoirs, savoir-faire et compétences adaptés aux attentes du Parcours Éducatif Artistique et Culturel (PECA).

Ainsi, nos dossiers pédagogiques se déclinent selon les trois composantes du PECA : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont réalisés par le ou la responsable pédagogique en étroite collaboration avec les artistes.

Les Dossiers Pédagogiques

Les dossiers pédagogiques sont un outil d'apprentissage majoritairement articulé en trois parties :

Rencontrer

C'est la mise en oeuvre de rencontres de l'élève avec le monde et la culture.

Aux JM, ce sont :

- des rencontres « directes » d'artistes, de groupes musicaux, d'univers musicaux, de médiateurs culturels, de régisseurs,... dans les écoles ou dans les lieux culturels.
- des rencontres « indirectes » proposées dans nos dossiers pédagogiques :
 - La présentation (biographie) des artistes
 - L'interview des artistes
 - La présentation du projet artistique

Connaître

est envisagé, d'une part, dans sa dimension culturelle, d'autre part, dans sa dimension artistique. Les connaissances s'appuient sur une dimension multiculturelle et également sur des savoirs artistiques fondamentaux. Ces constituants sont à la fois spécifiques à chaque mode d'expression, mais sont aussi transversaux.

Aux JM, c'est à travers nos dossiers pédagogiques :

- La fiche descriptive des instruments
- L'explication des styles musicaux
- Le développement de certaines thématiques selon le projet
- La découverte de livres, de peintures, d'artistes, ... en lien avec le projet musical

Pratiquer

c'est la mise en oeuvre de pratiques artistiques dans les trois modes d'expression artistique (l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique) et dans la construction d'un mode de pensée permettant d'interpréter le sens d'éléments culturels et artistiques.

Aux JM, c'est :

- une préparation en amont ou une exploitation du concert en aval avec la possibilité - pour certains concerts - d'atelier(s) de sensibilisation par des musicien.nes intervenant.es JM ou par les artistes du projet.
- une médiation pendant le concert assurée par les artistes ainsi que le ou la responsable pédagogique, avec une contextualisation du projet.

À travers nos dossiers pédagogiques, nous avons la volonté de proposer des activités qui permettent de :

- susciter et accompagner la curiosité intellectuelle, élargir les champs d'exploration interdisciplinaire ;
- engager une discussion dans le but de développer l'esprit critique, CRACS (Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire) ;
- se réapproprier l'expérience vécue individuellement et collectivement (chanter, jouer/créer des instruments, parler, danser, dessiner, ...) ;
- analyser le texte d'une chanson (contenu, sens, idée principale, ...).

Les dossiers pédagogiques sont adressés :

- aux équipes éducatives pour compléter les contenus destinés aux apprentissages des jeunes et à leur développement.
- aux jeunes pour s'approprier l'expérience du concert telle une source de développement artistique, cognitif, émotionnel et culturel.
- aux partenaires culturels pour les informer des contenus des concerts.

AKHTAMAR QUARTET & FREESTYLE LAB

Rencontrer

Présentation du projet musical

Quatuor à cordes classique & Danses krump, popping...

Freestyle Classics est le fruit d'une rencontre inattendue entre le quatuor à cordes Akhtamar et le collectif de danse Freestyle Lab. L'association entre la culture freestyle, art de la rue par excellence et la musique classique, trop souvent destinée à un public privilégié, mélange les codes de la composition et de l'improvisation, les cultures du passé et du présent et prône la diversité. Leur programme musical va du classicisme à la modernité, en passant par le romantisme et l'impressionnisme, et se combine avec différents styles de danse : hip-hop, krump, popping et locking.

Les artistes posent sur scène les souvenirs de leur rencontre : intrigue, connexion, découverte, partage... et fusionnent. Les danseur-ses s'emparent et s'inspirent de la matière musicale : le groove de Beethoven permet un ancrage au sol, la structure de Dvořák suggère des chorégraphies collectives, les pizzicati de Debussy insufflent une dynamique rythmique... Le quatuor, quant à lui, se laisse animer par les danseur-ses et assume la valse de ses mouvements, se laisse entraîner dans un cypher (cercle formé autour d'un-e danseur-se soliste).

Petit à petit, les points communs entre les deux traditions se donnent à voir : l'importance des fondations et de l'histoire ; la technique et la rigueur nécessaires pour arriver à la maîtrise ; une intense énergie qui contraste entre le rapide et le lent... Une rencontre qui démontre que le respect de l'Autre et de la différence peut devenir une force quand on trouve les moyens de contourner les a priori, où la diversité des esthétiques s'épanouit au service d'une création artistique puissante.

ARTISTES

Coline Alecian, Jennifer Pio
violon

Ondine Stasyk
alto

Cyril Simon
violoncelle

Anissa Brennet, ou Roxane Hardy ou Betty Mansion et Danys Vanderhaeghen ou Israël Ngashi Basanga

1 danseur et 1 danseuse

Interview exclusive

Depuis quand avez-vous entrepris ce projet? Comment l'avez-vous construit ?

L'association entre des musicien·nes classiques et des danseur·euses de Freestyle est plutôt atypique, voire exceptionnelle.

Freestyle Classics est un spectacle unique qui mélange l'univers de la musique classique à la danse de rue grâce à une rencontre inattendue entre deux groupes artistiques reconnus dans leur milieu : le collectif Freestyle Lab et le Quatuor à cordes Akhtamar.

Les artistes de Freestyle Classics souhaitent apporter la musique classique dans la rue et amener la culture urbaine sur les scènes classiques. Ce spectacle permet de réels échanges et connexions entre les artistes et permet à chacun de s'exprimer à travers le mouvement et la musique.

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans les tournées des Jeunesses Musicales?

Pour le quatuor Akhtamar, au catalogue des Jeunesses Musicales depuis 2017, il était évident de présenter ce spectacle : engagé depuis toujours dans des projets sociaux, l'ensemble met un point d'honneur à faire découvrir la musique classique partout et à tous·tes.

Que pensez-vous pouvoir apporter aux jeunes ?

Par cette fusion des genres, nous proposons un spectacle où les différences socio-culturelles s'effacent au service d'une création artistique originale, mettant en avant la diversité des esthétiques, un renouvellement des formes, en espérant provoquer de nouvelles découvertes auprès des jeunes.

Cet échange entre la culture freestyle et la musique classique permet de briser les codes.

Qu'est-ce que les jeunes/le public vous apportent ?

L'art existe par et pour le public. Les artistes créent un moment unique rendu possible par l'énergie que lui donnent les spectateurs. Les échanges pendant les représentations sont toujours très riches en informations et émotions, et les artistes se basent souvent sur ceux-ci pour repenser leur rapport au public, leurs créations...

Présentation des artistes

COLINE ALECIAN est issue d'une famille de musiciens. Après avoir suivi ses études à Paris avec notamment Dominique Juchors, puis au Conservatoire royal de Bruxelles dans la classe de Véronique Bogaerts, elle se perfectionne auprès de Stephan Picard, professeur à la Hochschule Hanns Eisler de Berlin. Elle joue régulièrement avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, ou encore l'ensemble Ataneres. Passionnée par le quatuor à cordes, elle est membre fondatrice du quatuor Akhtamar, avec lequel elle se produit à travers l'Europe. Coline joue un violon de 2007 signé François Varcin.

JENNIFER PIO d'origine alsacienne, suit sa formation de violoniste au Conservatoire de Colmar avant d'intégrer la classe de Véronique Bogaerts au Conservatoire royal de Bruxelles. Dans le cadre d'un programme d'échange, elle est sélectionnée pour étudier avec Rainer Küchl à l'Université de Musique de Vienne. Lauréate du Young Bozar Project avec le duo de violons 2Vainö, elle a eu l'occasion de se produire au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle joue également en soliste, notamment dans le concerto de Brahms avec le Vlaams Symfonisch Orkest. Passionnée de quatuor à cordes, elle intègre le quatuor Akhtamar en 2016.

ONDINE STASYK baigne dans la musique dès son plus jeune âge. D'origine alsacienne, elle se forme au Conservatoire de Colmar avant d'intégrer la classe d'alto de Thérèse-Marie Gilissen au Conservatoire royal de Bruxelles. Elle est chef de pupitre au Brussels Philharmonic Orchestra jusqu'en 2013, membre du Young Belgian Strings jusqu'en 2017 et a eu l'occasion de jouer avec notamment l'Ensemble Orchestral de Bruxelles, l'Ensemble Linéa, spécialisé en musique contemporaine, et l'Orchestre National de Belgique. Elle se produit régulièrement avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, l'Ensemble Virtuosi di Waterloo (Marc Grauwels) et Sturm und Klang. Passionnée de musique de chambre, elle rejoint le quatuor Akhtamar en 2014. Ondine joue un alto du 19ème siècle, de facture française.

CYRIL SIMON après avoir suivi ses études à Paris avec Frédéric Borsarello, il a bénéficié de l'enseignement de Marie Hallynck au Conservatoire royal de Bruxelles. Passionné par la pédagogie, Cyril est professeur dans différentes académies de Belgique. Mais il est également un amoureux de la musique de chambre. Ancien violoncelliste du quatuor Amôn, avec lequel il a étudié notamment à la Chapelle Reine Elisabeth, il est membre fondateur du quatuor de violoncelles TetraCelli. Il se produit régulièrement avec l'Ensemble Virtuosi di Waterloo (Marc Grauwels) et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. En plus des grandes scènes belges, il a joué à travers l'Europe mais aussi à New York, Séoul et Beyrouth. Il rejoint le quatuor Akhtamar en 2019. Cyril joue un violoncelle de 1924 signé François Vial.

Présentation des artistes

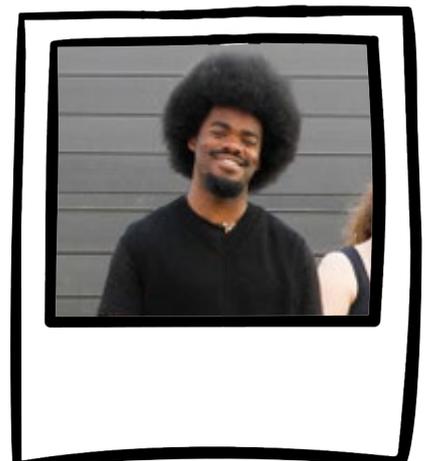
Coordinatrice d'événements de profession et danseuse hip hop freestyle depuis 2011, **ANISSA BRENNET** mélange ses deux passions au sein de Freestyle Lab. Originaire de Mons, basée à Bruxelles depuis 2014, c'est la réalité de la scène hip-hop bruxelloise qui la motivera à entreprendre et créer Freestyle Lab : elle remarque le manque d'opportunités de développement pour les danseurs freestyles, et souhaite y remédier en multipliant les événements et les activités.

Danseuse et chorégraphe belge, **BETTY MANSION** est reconnue par son style atypique mélangeant plusieurs disciplines. Après avoir été formée en Hip Hop en Belgique, elle a ensuite étudié à Paris pour se nourrir des influences jazz, classiques, contemporaines et comédies musicales. Elle s'est fait reconnaître par son originalité, ce qui lui a permis très jeune de chorégrapier pour des artistes, plateaux TV, publicités, etc.... Après quelques années, elle a décidé de revenir en Belgique afin de se recentrer sur ses propres recherches artistiques et pour créer sa compagnie "Play Me A Dance".

Danys Vanerhaegen alias **POPPING DANYS** est danseur autodidacte depuis 2010 spécialisé en Popping, Locking et Whacking. Il a passé des années à représenter ces styles dans tous les formats possibles : showcases, créations chorégraphiques, danse théâtre, battles, cours, stages, etc. Il fait notamment partie du Crew Oh My Funky Groove, ainsi que des compagnies Barhal et Moving Ground. Professeur de danse dans diverses écoles/formations professionnelles depuis 2016. Il est juge de plusieurs compétitions depuis 2018.

Israël Ngashi alias **WILD** a commencé le krump en 2014. Il représente cette culture à travers les battles et les créations tel que « BLIND » avec la compagnie Konzi. De plus, il est aussi un membre actif de la communauté, faisant partie des organisations Timiss et LossaWild Movement avec lesquelles il organise des événements pour promouvoir les street cultures.

Présentation du groupe de danse et de l'ensemble classique

Le groupe de danse

L'ASBL Freestyle Lab a été créée par Anissa Brennet en 2016. Grâce à un soutien financier et marketing remporté suite à un concours de danse, elle lance Freestyle Lab, une plateforme qui offre aux danseur-seuses de rue belges plus d'opportunités pour développer leur art et leurs compétences. Freestyle Lab contribue au développement et à la professionnalisation de la scène hip-hop belge.

L'objectif du collectif est de mettre en avant l'importance de la culture et de l'épanouissement artistique dans notre société. En effet, les valeurs éducatives et universelles prônées par la culture hip-hop favorisent le respect, l'unité, l'éducation, la diversité, le partage, la découverte et la créativité. Pour répandre ses bonnes ondes, le collectif multiplie les opportunités d'échange en organisant des événements rassemblant des danseur-seuses de tout style urbain, tout âge, tout niveau et tout milieu. Contribuant à la visibilité et à la professionnalisation de la communauté hip-hop belge, le collectif enchaîne les performances dans des lieux cultes de la scène artistique belge : le Kanal-Centre Pompidou, Tour et Taxis, l'Ancienne Belgique.

freestylelab.be

L'ensemble classique

Créé en 2014, le quatuor Akhtamar choisit son nom en référence aux Miniatures arméniennes de Komitas/Aslamazyan que l'ensemble interprète avec passion depuis ses débuts. En 2021, le troisième prix de l'International Johannes Brahms Compétition lui est décerné. Depuis sa création, le quatuor Akhtamar s'est donné pour mission d'amener la musique classique à un très large public. Cette démarche a donné naissance à de nombreux concerts et spectacles adaptés à des publics de tous âges et de tous horizons en Belgique et en France. Dans leur dernier projet « Sur la corde du rêve », le quatuor emmène la musique dans des hôpitaux auprès d'équipes soignantes et de patients psychiatriques.

Leurs instruments ont déjà résonné dans les salles et les festivals les plus prestigieux d'Europe : Festival Radio France Montpellier, Concertgebouw de Bruges (Be), Festival MonteLeón (Es) ainsi qu'en Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, dans les pays baltes... et bien sûr en Arménie.

2020 marque la sortie de leur premier disque : « légende arménienne ». Le CD remporte quatre étoiles dans le prestigieux BBC Music Magazine et Classica Magazine, quatre Diapasons dans le célèbre magazine éponyme, la médaille d'argent aux Global Music Awards et est l'un des cinq nominés dans la catégorie Musique Classique aux Octaves de la Musique 2021.

www.akhtamarquartet.com

Connaître

Présentation des instruments

Le Quatuor à Cordes

C'est un ensemble musical composé de quatre instruments à cordes que sont les deux violons, un alto et un violoncelle. Ces quatre instruments descendraient aussi du rebec et de la « lira da braccio ». Ils sont apparus en Italie du Nord au 16ème siècle plus ou moins en même temps.

Le 17ème et le 18ème siècle voient le développement de tous ses instruments. En effet, considérés comme des instruments populaires souvent cantonnés aux danses et fêtes, ces instruments prennent leur essor grâce à différents compositeurs comme Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi et même Jean Sebastian Bach mais aussi grâce aux facteurs d'instruments dont un des plus célèbres est Antonio Stradivari(us). Par la suite, la Révolution Française propulsa le violon, l'alto et le violoncelle au-devant de la scène supplantant les violes jugées trop aristocratiques.

C'est au 19ème et 20ème siècle que l'on voit de plus en plus de recherches des instrumentistes vers une plus grande virtuosité, une plus grande technique mais aussi par l'impulsion des compositeur-rices qui vont de plus en plus loin dans leur écriture. Les quatuors ne dérogent pas à la règle. Il reste synonyme d'effort, de concentration et de rigueur avec des compositeurs comme Ludwig van Beethoven, Antonin Dvořák mais aussi Maurice Ravel ou Claude Debussy.

Bien entendu, l'archet a une part très importante pour ces instruments à cordes frottées. Son origine remonte au 10ème siècle ap. J.C. dans l'empire byzantin. C'est au cours du 18ème siècle que l'archet fut standardisé. C'est François Xavier Tourte qui voua sa vie à la recherche du parfait équilibre entre forme et matière pour arriver à la structure qu'on lui connaît maintenant. Plus l'instrument est grand, plus l'archet est lourd et petit.

Fiche technique

Classification	Instrument à cordes			
Famille	Instrument à cordes frottées			
Instruments	Violon	Alto	Violoncelle	Archet
Taille	37 à 60 cm	52 à 68 cm	40 à 90 cm	43 à 74,5 cm
Nombre de Cordes	4	4	4	∅
Type de cordes	Boyau, Métal (acier) ou synthétiques, en boyau ou acier			∅
Tessiture	4 Octaves	4 Octaves	3 et ½ octaves	∅
Production du son	Son produit suite au frottement entre l'archet et les cordes			
Style de musique	Classique, Jazz, Pop-Rock, Trad/Folk, Blues			
Noms Connus	Quatuor Akhtamar (Belgique), MozART Group, Quatuor Borodin, Amadeus, Quatuor Danel,			

**Le Quatuor à Cordes...
C'EST QUOI CE TRUC ?!**
par Scherzando

Le style musical

La musique propose un éventail de styles et d'esthétiques différentes : quatuors op.59 n°3 et op.18 n°1 de Beethoven, « La grenouille » de Haydn, Quatuor op.106 de Dvořák, Quatuor de Debussy, Quatuor n°1 de Janacek... Dans ce chemin de découverte du répertoire classique, la musique transporte le spectateur à travers les époques et différents pays.

Quatuor Akhtamar & Freestyle Lab

Les grandes périodes de la musique classique

Le Moyen-Âge (5ème – 15ème siècle)

Cette période est intimement liée à l'hégémonie religieuse. À cette époque, la musique se différencie en musique sacrée (religieuse) et en musique profane. La musique sacrée est, d'une part, chantée de manière monodique (une seule « voix »), comme on le voit dans les chants grégoriens, où chaque chant possède une couleur déterminée et une uniformité similaire à celle de la musique indienne. Cependant, progressivement au cours de cette période, la musique polyphonique (à plusieurs voix) se développe, comme en témoignent les compositions d'Hildegard von Bingen.

[Hildegard Von Bingen - O Virtus Sapientiae](#)

Les chants profanes sont interprétés par les troubadours et les trouvères, qui se produisent sur les places des villages pour divertir et faire danser les habitants. Certains compositeur·rices-interprètes de cette période sont resté·es célèbres, tels que Guillaume de Machaut, l'auteur de la première composition polyphonique à quatre voix en 1364, et Adam de la Halle, un troubadour renommé de l'époque.

[Thibaut de Champagne - L'autrier par la matinee - Pastourelle](#)

La Renaissance (16ème siècle)

La musique de la Renaissance commence à s'éloigner de l'Église et laisse place au développement des tonalités et de la polyphonie. Elle acquiert une plus grande liberté d'expression et une diversité de thèmes de plus en plus élaborés. Elle se diffuse plus rapidement grâce à l'invention de l'imprimerie, mais aussi grâce aux commandes des rois, des princes et des papes, pour lesquels les compositeur·rices sont

à leur service (comme Clément Janequin, Josquin des Prés et Palestrina). La création de nombreux instruments tels que la viole de gambe, la harpe et le luth permet d'accorder une place de plus en plus importante à la musique instrumentale.

[Clément Janequin - Le chant des oiseaux](#)

Le baroque (1600-1750)

Cette période est le règne de la mélodie soliste et laisse beaucoup plus de place à l'improvisation. La musique baroque est très riche, mêlant rigueur et fantaisie, elle favorise le mouvement et la métamorphose tout en demeurant expressive. Elle a vu naître les grandes formes et formations musicales encore reconnues aujourd'hui, telles que l'opéra, le concerto, ainsi que la musique de chambre (pratiquée en petit groupe), entre autres. Les compositeurs célèbres de cette époque incluent Claudio Monteverdi, Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi et Jean-Sébastien Bach, qui sont à l'origine des fondements et des développements de la musique tonale. Cette période musicale s'arrête à la mort de Jean-Sébastien Bach.

[Pachelbel - Canon In D Major](#)

[Bach - Toccata and Fugue in D Minor](#)

Le classique (1750-1830)

Il existe bel et bien une période classique à l'intérieur de la musique classique. À l'oreille, elle donne l'impression de clarté et de simplicité par rapport à l'époque baroque. C'est la musique d'une civilisation urbaine, policée et bourgeoise, caractérisée par une religiosité moins affirmée et moins tragique que celle des époques antérieures. La symphonie, la sonate et le quatuor à cordes s'affirment grâce à ses représentants les plus célèbres, à savoir Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven.

[Mozart - Air de la reine de la nuit - La Flûte Enchantée](#)

[Beethoven : Sonate pour piano n° 14 en do dièse mineur op. 27 n°2 « Clair de lune »](#)

Le romantisme (19ème siècle)

Ce mouvement met l'expression de l'individu au premier plan : ses sentiments, ses passions, les élans de sa sensibilité, la fantaisie de son imagination, mais aussi les détours de son âme, le tout exprimé à travers un langage musical d'une grande subtilité. L'expression poétique s'entremêle au langage musical pour donner naissance au lied et au poème symphonique. Tout se développe pendant cette période : les formes plus classiques

telles que les symphonies, les concertos et les opéras deviennent plus complexes, les orchestres deviennent de plus en plus grands, et la technologie des instruments évolue (pistons, clés, etc.), tout en plaçant le piano au premier plan en tant qu'instrument emblématique de cette époque. Des compositeurs célèbres tels que Franz Schubert, Hector Berlioz, Richard Wagner, Anton Dvorak, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Frédéric Chopin et Georges Bizet ont laissé à la postérité certains de leurs plus grands chefs-d'œuvre.

[Bizet : Ouverture de « Carmen »](#)

[Dvorak : Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde »](#)

L'époque moderne (20ème siècle)

Cette période se caractérise par une ère de développement dans tous les domaines, y compris les domaines techniques et artistiques de la musique. Le monde de la musique profite de cet élan et utilise les progrès technologiques de l'époque pour favoriser son développement. Les compositeurs s'affranchissent des règles musicales anciennes et recherchent constamment de nouveaux procédés pour organiser la musique, parfois en renouant avec des modes de composition similaires à ceux de l'époque médiévale (comme on peut le voir dans les œuvres de Satie ou de Debussy), ou encore en créant le dodécaphonisme (une série d'intervalles de douze sons qui ne se répètent pas), comme l'a fait Schönberg.

De nouveaux genres musicaux apparaissent un peu partout dans le monde, tels que le blues, le gospel ou le jazz aux États-Unis.

Cette époque favorise une culture du pluralisme des styles, de la diversité, de la créativité et de l'originalité.

[Stravinsky : Le Sacre du Printemps](#)

[Ravel : Pavane pour une infante défunte](#)

Le contemporain (après 1945)

La musique contemporaine représente une évolution du modernisme, poussant encore plus loin la recherche de nouvelles sonorités, comme le fait Pierre Boulez, tout en explorant des expérimentations telles que l'utilisation du hasard, du jeu aléatoire, de la spatialité, de la citation-collage, de la théâtralisation, et bien d'autres techniques.

Des compositeurs tels qu'Edgar Varèse, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, Robert Moog et John Cage sont parmi les plus célèbres pour

leurs expérimentations au sein de cette période, allant parfois jusqu'à utiliser des objets dans leurs compositions. Divers genres musicaux ont également émergé, tels que la musique concrète, qui a préfiguré la musique électronique et électroacoustique, ainsi que la musique minimaliste et atmosphérique.

Cette époque permet à chaque compositeur d'exploiter tout ce qui a été inventé avant eux, mettant ces ressources au service de leur expression personnelle, avec une quête principale pour explorer les timbres et les ambiances sonores.

[John Cage: Concerto for Prepared Piano and Chamber Orchestra](#)

[Steve Reich : Sextet](#)

STREET DANCE

Connaître

Les styles de danse

Street dance ou danses de rue

La street dance, c'est quoi ?

Si l'on observe différents street dancers, on constate qu'ils ont souvent une apparence complètement différente. En effet, la street dance n'est pas un style de danse spécifique, mais un terme collectif pour tous les styles de danse qui trouvent leur origine «dans la rue». En outre, chaque danseur·euse s'efforce d'obtenir un style unique dans la danse qu'il pratique, ce qui apporte également la diversité nécessaire.

Les styles de street dance les plus courants sont le locking, le hip-hop, le popping, la house et le breaking (souvent appelé à tort "breakdancing").

Locking

Le Locking est une danse qui semble joyeuse. C'est probablement parce que la musique est funk et est jouée par de vrais musicien·nes (et non produite sur un ordinateur), ce qui la rend beaucoup plus vivante.

Beaucoup de mouvements sont inspirés par des personnages de bandes dessinées qui étaient à la télévision lors de la création de cette danse. Certains noms font même référence au personnage qui les a inspirés - Scooby Doo ou Tom & Jerry en sont de bons exemples.

La légende raconte que le Lock, qui donne son nom au style de danse, a été créé lorsque le danseur américain

Don Campbell a tenté de faire un geste appelé Funky Chicken, mais n'a pas réussi à le faire correctement.

[FEEL THE FUNK #15: LOCKING FINALS: NOLLBOO VS. LOCKING NEAL \(de 1:06 à 3:11\)](#)

Hip-Hop

Le Hip-Hop est un style de danse basé sur le freestyle avec des techniques issues des danses sociales du début de la culture Hip-Hop ainsi que d'autres influences. Celles-ci peuvent être inspirées d'autres formes de danse, de mouvements de la vie de tous les jours ou même de ceux de personnages fictifs de films.

La danse Hip-Hop peut être très différente d'un danseur·se à l'autre. C'est l'interprétation personnelle du mouvement et de la musique qui donne à la danse sa touche ultime.

Danseur Hip-Hop

Breaking

Le Breaking est originaire du Bronx à New York. C'était un débouché artistique pour les jeunes et il est considéré comme l'un des quatre éléments originaux de la culture Hip-Hop. Les caractéristiques uniques du Breaking comprennent des mouvements acrobatiques et l'accent mis sur les mouvements du sol, tandis que les autres styles privilégient la danse debout.

www.youtube.com/watch?v=GTf81i24DH8
(de 16:00 à 16:30)

Popping

Le Popping est un autre style de musique funk originaire de la côte Ouest des États-Unis. Son rythme est plus lent et se définit par des contractions musculaires dures appelées pops.

Lorsque la production musicale est passée de musicien·nes avec instruments aux boîtes à rythmes et synthétiseurs, la musique de la danse a été imprégnée d'une ambiance très précise et robotique, qui a renforcé l'apparence de ce style. Les poppers créent des illusions dans leur mouvement en utilisant des techniques d'isolation

pour créer des mouvements semblant impossibles. Le style est souvent utilisé comme un terme générique pour désigner des styles similaires, même si les pionniers de ces styles sont en désaccord à ce sujet et utilisent des noms spécifiques pour eux.

[Popping Dance](#)

Krump

C'est ce qu'on appelle une danse urbaine. Mélange de hip-hop, de breakdance, de stripper dance et de danse africaine. Révélé au grand public par le film « Rize » de David LaChapelle sorti en 2005, le Krump vient des ghettos de Los Angeles : South Central, Watts, Inglewood... Rapide, saccadé, sensuel, le Krump exprime toute la rage des jeunes laissés pour compte dans la ville des stars et du fric.

[Extrait du film « Rize » de David LaChapelle](#)

Les thématiques du concert

* Mixité et diversité culturelle.

« Freestyle Classics aborde, par le biais d'un spectacle pluridisciplinaire, les échanges entre artistes d'univers distants en cassant des codes artistiques préétablis et en propulsant la diversité pour créer des nouvelles sensations et émotions. Des valeurs universelles telles que l'esprit d'équipe, le partage, la diversité, la découverte et le respect de l'autre, la tolérance, sont mises en évidence. »

QUATUOR AKHTAMAR & FREESTYLE LAB

Évocation des morceaux et note d'intention des artistes

Du classicisme au romantisme, en passant par l'impressionnisme et la modernité, nombre d'œuvres et variétés de formes composent le répertoire musical de Freestyle Classics. Des œuvres, de ceux qu'on appelle « la trinité classique viennoise » : Haydn, Mozart, Beethoven, combinant de sonorités feutrées, de méditation dans d'extraordinaires mouvements lents à des effets imprévus, d'un grand éclat et une énergie latente. Une époque des grands contrastes à la recherche de la symétrie, l'équilibre, l'élégance, la perfection, la pensée rationnelle.

Beethoven, un pied dans l'époque classique, un autre dans le 19ème exprime dans son Quatuor à cordes N°1 opus 18 l'ouverture vers plus de passion humaine et de résistance émotionnelle. Inspiré des échos dramatiques du Roméo et Juliette de Shakespeare, il nous transporte par son énergie, la singularité de sa forme, son étendue harmonique et ses étranges rythmes propulsifs vers le romantisme de Schubert.

L'impressionnisme s'invite avec Debussy qui s'inscrit dans une courante de ré-enchantement du monde avec une capacité stupéfiante à évoquer les mystères de la nature, se jouant de la tonalité en incorporant les modes les plus divers. Le Quatuor op.10 nous entraîne sur les chemins harmoniques les plus inattendus, s'inspirant de sonorités aussi diverses que le jazz, le gamelan ou encore la musique folklorique espagnole.

Riche en couleurs et en tonalités exotiques, cette majestueuse œuvre poétique est un

véritable pont entre des cultures et des traditions différentes.

Le charme slave nous entraîne en République Tchèque, pays de couleurs et d'émotions où l'art populaire et le folklore musical ont une place privilégiée. Avec le quatuor opus 106, Dvořák rend hommage aux sonorités et rythmiques tchèques, inspirés d'une danse folklorique masculine de Bohême, le « Furiant ».

Janáček, quant à lui, compose son premier quatuor en épousant les intonations de la langue parlée. Son quatuor à cordes, tiré de la nouvelle de Tolstoï « La Sonate à Kreutzer », est écrit comme un opéra sans un mot. Chaque instrument a sa propre voix dans ce drame psychologique et intime, exprimant douloureusement la tension intérieure des tourments amoureux. Il dépeint l'horreur de la jalousie et le caractère éminemment tragique de l'amour.

Dans cette confrontation des idées, d'un côté la danse, de l'autre la musique, un dialogue entre musiciens et danseurs est mis en avant créant des parallèles entre le geste du danseur et la musique proposée afin de constater le potentiel de chaque mélange, les libertés mais aussi la rigueur qu'elles proposent. Le répertoire pourra être modifié, suivant l'inspiration donnée par les danseurs aux musiciens, et faisant miroir à l'aspect freestyle du projet.

QUATUOR AKHTAMAR & FREESTYLE LAB

Banksy est un artiste cultivant le mystère et connu pour ses œuvres urbaines.

« The Whip » (le fouet) est l'un de ses street-art, représentant un homme d'affaires faisant mine de fouetter un groupe de personnes. En guise de fouet, il tient une ligne de graphique boursier et le groupe martyrisé semble représenter le cycle de la vie, allant des silhouettes d'enfants à celle d'un vieillard avec une canne et un chien.

Comme si l'argent et la finance pouvaient régir la vie des gens...

L'œuvre est comme toujours visible de tous, sur Coney Island Avenue, à Brooklyn.

Pratiquer

Des pistes d'exploitation de croisement

1. ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Travailler sur les thématiques de la mixité culturelle et de la diversité de l'esthétique

En Art

- Parler du street-art et de son lien avec le Hip-hop.

* Un des artistes les plus connus en matière de street-art est l'artiste engagé, Banksy.

*Faire le parcours Street Art de la ville de Bruxelles :

<https://www.visit.brussels/fr/visiteurs/que-faire/le-street-art-a-bruxelles>

- Créer une fresque collective dans la cour sur un grand tissu avec la musique d' Akhtamar Quartet en fond sonore.

En CPC / Musique

- Musique classique versus Street dance

AVANT LE SPECTACLE

- Faire écouter aux élèves un morceau de musique classique et un extrait de danse hip-hop sur écran.

Musique classique <https://youtu.be/CAvxqBP3vUQ>

- ➔ Faire une carte mentale avec le titre « Musique classique ».
- ➔ Les élèves doivent venir écrire autour de la carte mentale ce qu'ils-elles savent et les idées qu'ils-elles se font de la musique classique.

Danse hip-hop / Street dance [AMAZING | street dancers | London \(de 1:00 à 1:45 \)](#)

- ➔ Faire une carte mentale avec le titre « Street dance ou danses de rue / Hip-hop ».
- ➔ Les élèves doivent venir écrire autour de la carte mentale ce qu'ils-elles savent et les idées qu'ils-elles se font de la street dance.

- Faire 2 tableaux pour comparer les 2 univers : un tableau avec les ressemblances et un tableau avec les différences.

- Observer les tableaux et laisser les élèves s'exprimer.

APRÈS LE SPECTACLE

- Refaire le même travail de comparaison et comparer les résultats avec ce qui aura été fait avant le spectacle.

- Quels sont les constats ?

- ➔ Aborder les thématiques tels que : les préjugés, les différentes cultures musicales, les réalités sociétales, l'esprit d'équipe, le partage, la diversité, la découverte et le respect de l'autre, la tolérance.

Les artistes de Freestyle Classics souhaitent apporter la musique classique dans la rue et amener la culture urbaine sur les scènes classiques.

On peut voir à travers ce spectacle de quelle façon la musique peut influencer la danse et vice-versa.

Il y a d'autres artistes hip-hop qui introduisent la musique classique dans leur spectacle comme par exemple l'artiste Lizzo :

www.youtube.com/watch?v=390DOGA1a1Q

Dans un autre style, il existe également le spectacle « Les Indes galantes » de J-P. Rameau, « Forêts paisibles »

[Les Indes galantes de J-P. Rameau - « Forêts paisibles »](#)

Article sur le rap et la musique classique pour aller plus loin.

Black Mozart : une brève histoire de rappeurs jouant avec des musiciens classiques

ByKabir Chibber
Publié en octobre 2023

© AP Photo/Donald Trail

« Dans le hip-hop, c'est la musique qui prime », a déclaré un jour le rappeur Jay Z. En général, vous avez un succès et ensuite [les producteurs de disques] lancent sur scène une personne qui n'est jamais montée sur scène auparavant. Elle n'a donc aucune expérience de la manière de se produire devant des gens, de tenir le micro - toutes ces choses qu'il faut savoir en tant qu'artiste. »

Le hip-hop mérite mieux qu'un type qui crie sur scène à côté de ses copains, et c'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux rappeurs se sont fait connaître en se produisant en direct avec l'appui d'un orchestre.

Cela ne devrait pas marcher, mais quand cela fonctionne, quand les riffs synthétiques, les rythmes du Roland TR-808 et les samples classiques qui sont à la base de la musique rap sont combinés à des percussions en direct, des cordes et des cuivres éclatants... cela élève l'âme. Les choses ont changé depuis que Chuck D de Public Enemy a rappé : « J'ai fait tourner les rythmes, j'ai déchiré les rues et le parc / Et ce n'est pas du Mozart ».

Voici quelques-uns des meilleurs exemples de spectacles qui ont jeté un pont entre les mondes musicaux du hip-hop et de la musique classique au fil des ans.

Kendrick Lamar

Il a fait équipe avec le National Symphony Orchestra au Kennedy Center de Washington pour interpréter des morceaux de son dernier album, *To Pimp a Butterfly*, déjà très apprécié.

youtu.be/g-7n6gCyyF8

La performance de Kendrick réunit toutes les conditions : un rappeur ambitieux, une volonté de montrer que le rap a sa place partout (y compris dans

les salles de concert), et une scène pour montrer que son travail est classique en l’associant à de la musique classique. Aujourd’hui, il n’y a pas d’album de rap classique sans avoir joué au moins une fois en live avec des cordes et des cuivres.

Migos

[...]

Les Migos ont interprété Hannah Montana de manière symphonique.

La vidéo ci-dessus commence par des interviews de musiciens classiques, dont la plupart n’ont jamais entendu la musique trap de Migos. Lorsqu’une violoniste déclare que ses compositeurs préférés sont Bach et Beethoven, l’intervieweur lui demande si elle a entendu parler du producteur de hip-hop Zaytoven. Ce n’était pas le cas.

Comme le dit l’un des membres du groupe Migos : « Pour revenir aux racines de la musique et d’où elle vient, on ne peut pas la comparer à des beats informatiques. ». Les rappers et un orchestre dirigé par le musicien John Cleary ont réalisé dans le cadre d’un EP gratuit de trois titres pour le service de téléchargement de musique de musique Audiomack, intitulé Trap Symphony.

Jay Z

Shawn Carter, pionnier en dehors du monde du hip-hop, a fait plus que tout autre rappeur pour faire tomber les barrières entre le rap et la musique classique. En 2006, il est monté sur scène dans une Lexus GS 300 blanche et un smoking blanc au Radio City Music Hall, où il a interprété l’intégralité de son premier album classique, Reasonable Doubt, à l’occasion de son dixième anniversaire, avec un orchestre de 50 musiciens baptisé « Hustlas’ Symphony ».

La même année, Jay s’est produit au Royal Albert Hall de Londres, premier rappeur à le faire, soutenu par un orchestre et interprétant « Dead Presidents » avec Nas et Chris Martin de Coldplay aux claviers.

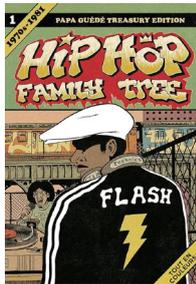
Plus tard, Jay deviendra le premier rappeur à se produire au Carnegie Hall de New York, accompagné de son orchestre symphonique.

[...]

Article partagé par [PointCulture](#), si vous voulez lire la suite, cliquez ici : <https://qz.com/529982/black-mozart-a-brief-history-of-rappers-performing-with-classical-musicians>

2. UN PEU DE LECTURE

HIP HOP FAMILY TREE, Tome 1/3, Ed Pyskor, Papa Guédé Treasury Edition

Premier volume de la saga culte consacrée à l'épopée du Hip-Hop, ce comic book d'Ed Pyskor décrit la naissance dans le Bronx, à la fin des années 1970, d'un mouvement devenu planétaire. Irrésistiblement drôle et parfaitement documenté, Hip Hop Family Tree brosse les portraits de DJs, rappeurs ou graffeurs de légende comme Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Kurtis Blow, Funky 4+1, Sugarhill Gang, Run-DMC et Fab 5 Freddy. Avec acuité, Ed Pyskor parvient également à retranscrire l'atmosphère unique des nuits new-yorkaises de l'époque, traversées par d'autres figures mythiques telles que les Clash, Keith Haring ou encore Blondie.

LA VIE DEVANT EUX, Blandine Gérard, ED; Alice Jeunesse

Madame Pérot, professeur de mathématiques, est victime d'un grave accident à la sortie du lycée de Gerson, qui la laisse entre la vie et la mort : les tuyaux de freins de sa voiture ont été sectionnés. Une enquête

commence au lycée. En effet, le « crime » s'est déroulé sur le parking de l'établissement et il y a de fortes chances pour qu'il ait été commis par un élève. Madame Pérot a la réputation d'être aussi douce qu'une harpie. Justement, Natacha n'avait-elle pas dit qu'elle « ferait payer » à son professeur la mauvaise note qu'elle lui a attribuée ? Ou bien est-ce Marlène, qui avait confié à ses amies Ambre et Juliette qu'elle voulait se venger ? Les interrogatoires se succèdent et la suspicion se répand dans la classe de seconde de Madame Pérot. Pendant ce temps, des amitiés se lient et se dénouent. Élisabeth et Adélaïde, les élèves modèles de bonne famille, sortent de leur cocon pour se rapprocher de leurs camarades. Parmi eux, Gaëtan, Jonathan et Mounir qui viennent du quartier sensible du Vieux-Four. Adélaïde va ouvrir les yeux sur ce monde et sortir de sa zone de confort : elle se rend compte que la vie de Gaëtan n'est pas facile, surtout avec une mère négligente et des petits frère et sœur dont il doit s'occuper...

3. FILM ET SÉRIE

Film : 8 MILE

8 Mile est un film américano-allemand réalisé par Curtis Hanson et sorti en 2002. Il met en scène le rappeur Eminem, dont la vie a en partie inspiré le scénario du film. Le titre vient de 8 Mile Road, une route qui sépare la ville de Détroit, majoritairement noire, et la banlieue nord, majoritairement blanche.

Bande annonce

[VO : 8 Mile Official Trailer #1 - \(2002\) HD](#)

[VF : 8 Mile \(bande annonce VF \)](#)

Série : LE MONDE DE DEMAIN

Mini-série biographique française en 6 épisodes de 52 minutes, créée par Katell Quillévéré, Hélier Cisterne et David Elkaïm et diffusée depuis le 20 octobre 2022 sur Arte. Le titre de la série reprend celui du premier single

Le Monde de demain du groupe de rap Suprême NTM sorti le 9 octobre 1990.

La série revient sur les prémices du hip-hop en France à travers les premiers pas du groupe de rap Suprême NTM et du DJ Dee Nasty jusqu'à la sortie du maxi Le Monde de demain.

[Bande Annonce \(2022\) Anthony Bajon, Série](#)

Réalisation d'une affiche pour présenter le concert

QUE DOIT IMPÉRATIVEMENT CONTENIR TON AFFICHE?

- Le logo des Jeunesses Musicales
- Le nom du groupe et le titre du concert
- La date et l'heure du concert
- Un slogan/une phrase qui donne envie de venir voir le groupe (optionnel)
- Une photo du groupe personnalisée ou une illustration personnelle faite à la main ou sur ordinateur.

LE SUPPORT ?

- Récupère le verso d'une affiche qui est périmée
- Prends une feuille A3
- Imagine d'autres supports...

POUR LE RESTE, N'HÉSITE PAS À FAIRE APPEL À TA CRÉATIVITÉ !

Exemple

Les JM au service de l'éducation Culturelle, Artistique et Citoyenne

Les Jeunesses Musicales (JM) veillent depuis plus de 80 ans à offrir aux jeunes l'opportunité de s'ouvrir au monde, d'oser la culture et de découvrir leur citoyenneté par le biais de la musique. Cette année encore, elles renouvellent pleinement leurs engagements. Invitant les jeunes à non seulement pratiquer la musique, à rencontrer des œuvres et des artistes de qualité, mais également à enrichir leurs connaissances culturelles et musicales, les JM viennent inévitablement faire écho tant aux attendus du Parcours Éducatif Culturel et Artistique des élèves (PECA) qu'aux objectifs d'en faire de vrais Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires (CRACS). Ces invitations prennent forme à travers l'action quotidienne des JM au sein des écoles et ce par l'organisation de concerts et d'ateliers

Concerts en école, quels objectifs ?

Ces concerts permettent la découverte d'un large éventail d'expressions musicales d'ici et d'ailleurs, classiques et actuelles, et de sensibiliser les jeunes à d'autres cultures, modes de vie et réalités sociales. Les spectacles sont soutenus et suivis d'un riche échange avec les artistes qui participent à une action culturelle, éducative et citoyenne auprès des jeunes.

En poussant les jeunes à adopter un regard sur le monde à travers la musique, les JM les aident à développer leur esprit critique, à façonner leur sens de l'esthétisme, mais également à forger leur propre perception d'eux-mêmes. Au travers de ces deux objectifs principaux, les JM contribuent à l'épanouissement des élèves et leur éclosion en tant que citoyen responsable de ce monde. Enfin, elles jouent un rôle primordial quant à la reconnaissance professionnelle de jeunes talents et leur plénitude artistique.

Contact

Anabel Garcia
Responsable pédagogique
a.garcia@jeunessesmusicales.be

www.jeunessesmusicales.be

En classe : les dossiers pédagogiques

L'accompagnement pédagogique fait partie intégrante de la démarche artistique JM. Pour chaque concert, des extraits sonores et visuels du projet ainsi qu'un dossier pédagogique sont mis à la disposition des enseignant·es sur notre site, www.jeunessesmusicales.be et en total libre accès.

Le dossier pédagogique invite les jeunes à s'exprimer, se poser des questions, « se mettre en projet d'apprentissage » avant et après le spectacle et invite aussi les enseignant·es à transférer les découvertes du jour dans le programme suivi en classe sous les formes de projets interdisciplinaires ou d'activités ponctuelles de croisement. De plus, chaque sujet développé dans les dossiers pédagogiques est construit à partir du message véhiculé par la démarche artistique des artistes et donne aux jeunes une riche matière à penser pouvant alimenter des cercles de réflexions.

“

*La musique donne
une âme à nos cœurs
et des ailes à la
pensée.*

PLATON

”

PARTENAIRES

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

La Fédération Wallonie-Bruxelles est une institution compétente sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ses compétences s'exercent en matière d'Enseignement, de Culture, de Sport, de l'Aide à la jeunesse, de Recherche scientifique et de Maisons de justice.

Wallonie - Bruxelles
International.be

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l'agence chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles en soutien à ses créateurs et entrepreneurs. Elle est l'instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

PlayRight®

PlayRight est une société de gestion collective et de perception de droits voisins de tout artiste-interprète qui collabore à l'exécution d'une œuvre enregistrée, distribuée, diffusée, retransmise ou copiée en Belgique. Elle les répartit ensuite entre les artistes-interprètes affilié.e.s.

sabam

La Sabam est une société coopérative qui a pour mission la gestion et la perception des droits d'auteur.e pour ses membres, qu'elle leur répartit ensuite équitablement. Quiconque crée une composition originale ou écrit les paroles d'une chanson est un.e auteur.e. Chaque auteur.e est libre d'y adhérer.

sabam
for culture

Sabam For Culture promeut, diffuse et développe le répertoire de la Sabam sous toutes ses formes. Tant les membres que des organisations peuvent bénéficier des soutiens qu'elle accorde. Tous les dossiers sont soumis aux commissions Culture qui sont responsables pour Sabam For Culture.

