

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

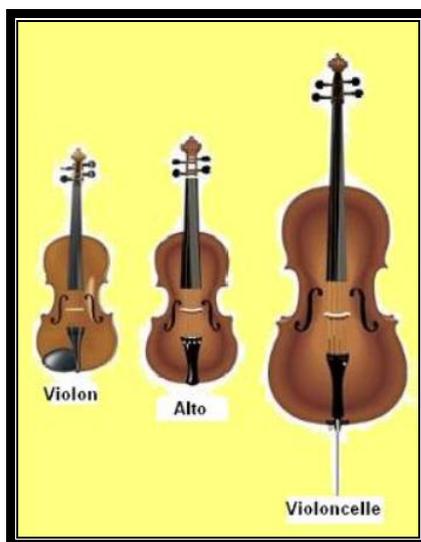
Autour du concert du Quatuor Arnaga

Dossier réalisé par Julie Charles, Professeur de Culture Musicale

Le quatuor à cordes : présentation

Le *Quatuor Arnaga* est un quatuor à cordes. Il réunit quatre musiciens jouant des instruments de la famille des **cordes frottées** : deux violons, un alto et un violoncelle.

>> **Le violon** est l'instrument le plus petit du quatuor. Il est l'instrument le plus aigu de la formation.

>> **L'alto** est un peu plus grand et un peu plus épais que le violon. Sa sonorité est plus grave que celle du violon.

>> **Le violoncelle** est beaucoup plus grand que les deux autres. Sa sonorité est plus riche. Il se joue assis, tenu entre les jambes. On lui ajoute souvent une pique afin de soulager le musicien du poids de l'instrument.

Dotés de quatre cordes, ces instruments sont joués avec un **archet**. La mèche de l'archet destinée à frotter les cordes est fabriquée avec du crin de cheval. Pour améliorer le frottement de l'archet sur les cordes, on applique de la colophane (une résine de pin) sur la mèche. On peut également pincer les cordes avec le doigt. Cette technique est appelée « pizzicato ».

Le quatuor à cordes : un genre musical prestigieux

Genre instrumental majeur dans l'histoire de la musique, le quatuor à cordes bénéficie d'un répertoire immense, fruit de son histoire ininterrompue depuis sa création à Vienne au milieu du 18ème siècle. On estime à plus de 10 000, le nombre d'œuvres composées depuis ses origines. La plupart des grands compositeurs de l'histoire de la musique se sont intéressés à ce genre musical. Sans relâche, ils ont exploré les différentes facettes de cette formation instrumentale toute simple, mais source d'inépuisables renouvellements.

Le saviez-vous ?

Joseph HAYDN (1732-1809) est considéré comme le père du quatuor à cordes. Mozart (1756-1791) ne tarde pas à lui emboîter le pas. Tous deux affirment la suprématie du « Quatuor Viennois ». Se vouant une admiration réciproque, les deux musiciens se sont dédiés mutuellement leurs quatuors les plus aboutis. Ils jouaient parfois au sein du même quatuor à cordes (Haydn tenait la partie de premier violon et Mozart celle d'alto) !

Le quatuor à cordes dans tous ses états !

>> Clefs d'écoute

On pourra faire écouter des quatuors à cordes composés à différentes périodes de l'histoire de la musique : quatre écoutes variées permettront d'illustrer la diversité du répertoire destiné à cette formation.

La deuxième écoute proposée (*Cavatine* de Beethoven) sera interprétée par le *Quatuor Arnaga* lors des séances scolaires.

Période classique : Haydn, *Quatuor op.74 n°3 « Le Cavalier » (1793)*

<https://www.youtube.com/watch?v=nuCDgLqY31E>

Dernier mouvement interprété par le Quatuor Yako. Durée de l'extrait : 4'22. Coupure : à 1'26.

On pourra attirer l'attention des enfants sur l'ambiance générale du mouvement : comment décririez-vous cette musique ? Que vous évoque-t-elle ?

Le *Finale* du Quatuor « Le Cavalier » est écrit dans un tempo rapide. Il présente un caractère dramatique, inquiet, haletant. Il s'ouvre sur un thème bondissant et énergique qui n'est pas sans évoquer la course d'un cheval.

Période romantique : Beethoven, *Quatuor n°13 op.130, « Cavatine » - Adagio molto espressivo (1825)*

Le genre du quatuor à cordes connaît son apogée avec Beethoven (1770-1827), compositeur se situant à la charnière des époques classique et romantique. Au fil de ses 16 quatuors, Beethoven fait du quatuor un lieu privilégié d'innovations formelles. Son *Quatuor n°13 op.130* comporte ainsi six mouvements (au lieu des quatre mouvements habituels) parmi lesquels une poignante *Cavatine* composée, aux dires du musicien, « *dans les pleurs de la souffrance* ». L'intimité et l'expression des sentiments personnels font leur entrée au sein du quatuor à cordes.

<https://www.youtube.com/watch?v=8VHldgzW60I>

Par les musiciens de l'orchestre de chambre de Norvège
Durée de l'extrait : 6'02. On pourra couper à 3'25.

Amener les enfants à exprimer leur ressenti lorsqu'ils écoutent le début de la cavatine ?

Nous percevons une musique douce, calme et chantante, essentiellement écrite dans le registre médium ou grave (peu d'incursion dans le registre aigu).
Ce climat général de douceur et d'intimité peut donner envie de fermer les yeux et de se laisser bercer par la musique. Le côté intimiste de cette page peut aussi donner l'impression que le compositeur nous confie ses secrets à travers la musique (ton de la confiance).

1ère moitié du 20ème siècle : Bartok, 4ème Quatuor à cordes (Allegro pizzicato) (1928)

Au début du 20ème siècle, le quatuor à cordes se fait le reflet des multiples voies explorées par les compositeurs afin de renouveler leur langage musical. Inspiré par les musiques populaires d'Europe de l'Est, le compositeur hongrois Béla Bartok (1881-1945) est l'auteur de 6 *Quatuors à cordes* considérés comme des chefs-d'œuvre de ce genre musical.

<https://www.youtube.com/watch?v=3SiB8wsMjKA>

Par le Quatuor Voce. Durée de l'extrait : 2'50

On pourra interroger les enfants sur leur perception : « à votre avis, quels sont les instruments qui jouent cet extrait » ?

L'extrait étant entièrement écrit en *pizzicato* (cordes pincées avec les doigts et non frottées avec l'archet), les enfants évoqueront peut-être des instruments tels la guitare, la harpe...

Il s'agit pourtant bien d'un quatuor à cordes !

Notons également dans cet extrait l'utilisation du « pizz Bartok » : *pizz* à la sonorité percussive obtenu en faisant claquer la corde sur le manche du violon (effet souvent utilisé par le compositeur hongrois).

2ème moitié du 20ème siècle : Georges Crumb, Black Angels pour quatuor électrifié (1970)

Le quatuor devient un lieu d'expérimentations au niveau du timbre.

Compositeur américain né en 1929, George Crumb compose une œuvre étonnante pour quatuor électrique (les instruments sont amplifiés) en 1970. Emplie de sonorités rares, cette partition exige des musiciens qu'ils chuchotent, sifflent, crient, jouent des maracas, des gongs... Ils jouent aussi avec des verres de cristal (diversement accordés en fonction de l'eau qu'ils contiennent).

https://www.youtube.com/watch?v=11o8nHk-l_o&t=361s

Par l'Ensemble Intercontemporain. Durée de l'extrait : 21'42. On pourra couper à 6'15.

L'œuvre étant assez développée, on se concentrera sur l'écoute des cinq premières sections intitulées : *Nuit des insectes électriques*, *Sons d'os et de flûtes* (à 1'48), *Cloches perdues* (à 2'48), *Musique du diable* (à 3'36), *Danse macabre* (à 5'14).

Faire écouter chaque section séparément et interroger les élèves sur leur ressenti. Noter les différentes propositions. Puis, donner aux enfants le titre de chacune des sections et réécouter les extraits.

1. *Nuit des insectes électriques* : musique très rapide, stridente dans le registre aigu, nuances contrastées.
2. *Sons d'os et de flûtes* : son « flûté » du 1er violon accompagné de bruits percussifs au reste du quatuor (*pizz*, jeu « col legno » consistant à faire rebondir le bois de l'archet sur les cordes...).
3. *Cloches perdues* : musique douce, importance du silence, accords joués dans l'aigu en harmoniques (le musicien effleure les cordes avec la main gauche).
4. *Musique du diable* : coups de gongs, glissandi, sons saturés et stridents, musique violente qui fait peur !
5. *Danse macabre* : musique dansante, sonorités percussives maracas, mélodie « flûtée » aux cordes et sifflée par certains des musiciens, chuchotements...

IPARRALDEKO
KONTSER MAURICE
BATORIOA RAVEL
PAYS
BASQUE

IPARRALDEKO
ORKESTRA ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DU
PAYS
BASQUE

Contact :

Mme Sandrine CAMPAGNE
Médiatrice culturelle Orchestre
Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra
29 cours du Comte de Cabarrus, 64100 Bayonne
05 59 31 21 78
s.campagne@ospb.eus