

Percussions
de Strasbourg

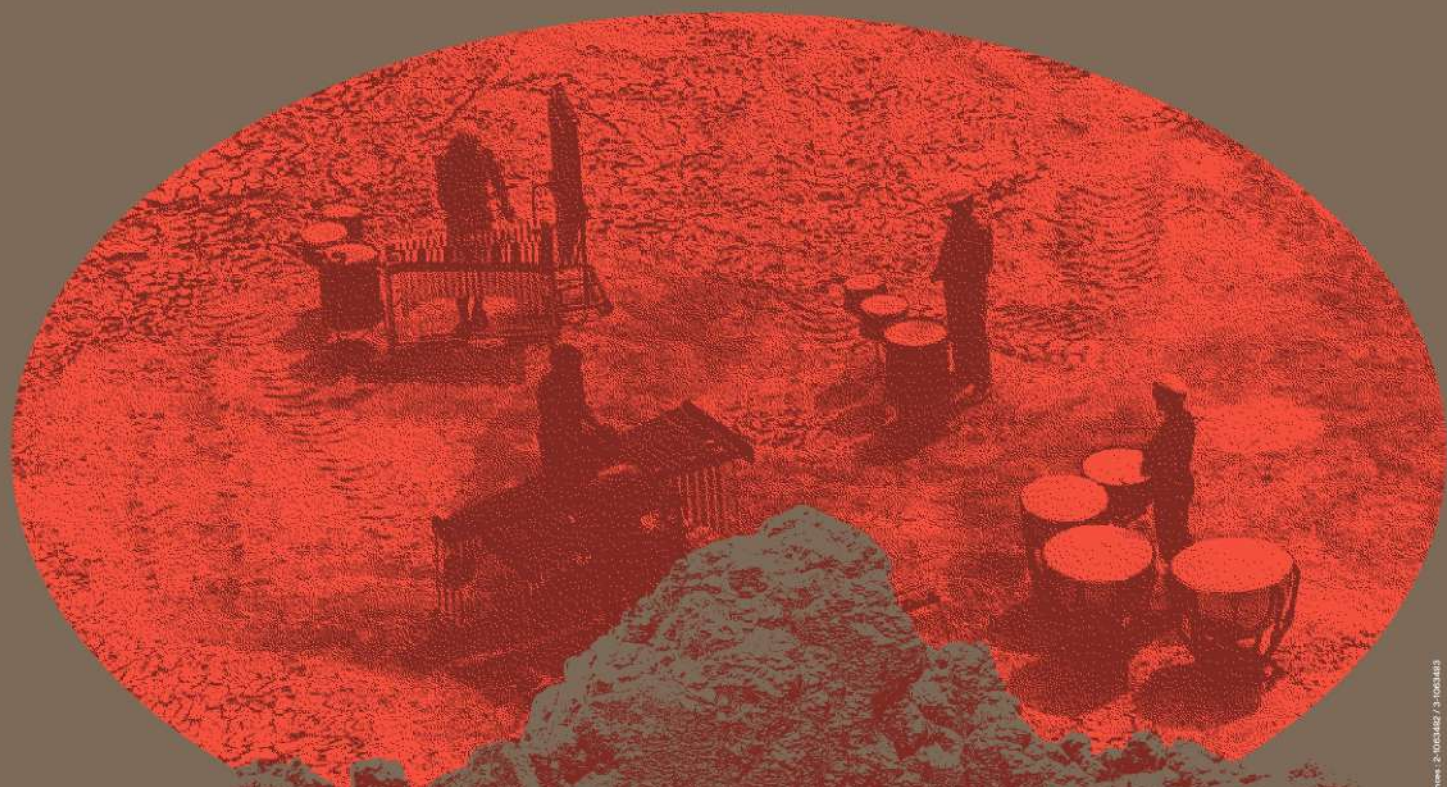

BEST OF

HUIT INVENTIONS, OP.45
QUATRE ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES
CORALE (création)
MÉTAL

Miloslav Kabeláč
Maurice Ohana
Maurilio Cacciatore
Philippe Manoury

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Licence: 2-1005487/3-1003483

Sommaire

1 / Les interprètes : Les Percussions de Strasbourg	3
2 / Un concert Best Of, c'est-à-dire ?	3
3 / Les pièces	4
<i>Huit inventions, op 45</i> , Miloslav Kabelac (1962)	4
<i>Quatre études chorégraphiques</i> , Maurice Ohana (1962/63)	6
<i>Corale</i> , Maurilio Cacciatore (2022)	7
<i>Métal</i> , Philippe Manoury (1995)	8
4 / Lexique	9
5 / Informations pratiques	9

1 / Les interprètes : Les Percussions de Strasbourg

Fondées en 1962, les Percussions de Strasbourg collaborent depuis toujours avec des compositeurs de leur temps. Avec plus de 350 œuvres à son actif, le groupe développe son instrumentarium unique au monde où il conserve des centaines d'instruments venus du monde entier. Riche d'un répertoire exceptionnel, le groupe alterne pièces phares du XXe siècle et commandes de nouvelles œuvres avec les mêmes préoccupations : faire vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse, et continuer à innover, au-devant de l'élargissement des pratiques et des expressions scéniques.

2 / Un concert Best Of, c'est à dire ?

Lorsque les Percussions de Strasbourg naissent en 1962, il n'existait aucun répertoire* pour la percussion. Jusque-là, le percussionniste d'orchestre n'intervient que très ponctuellement dans une œuvre musicale classique car il symbolise souvent un éclat narratif, et ses parties ne constituent pas de motifs distincts contrairement aux autres instruments de l'orchestre. Lorsque six percussionnistes d'orchestres de Strasbourg se rassemblent pour fonder un groupe, se pose alors une problématique fondamentale : il n'existe pas d'œuvres écrites pour des ensembles uniquement constitués de percussions.

Par le biais de la personnalité de Pierre Boulez, entre autres, les Percussions de Strasbourg vont alors commander des œuvres afin d'offrir des concerts complets au public. C'est ainsi que débute la constitution du répertoire de l'ensemble. Aujourd'hui, plus de 350 œuvres ont été écrites et dédiées spécifiquement au groupe. Cette idée finalement très novatrice va attirer l'attention des compositeurs qui souhaitent expérimenter l'immense palette sonore qu'offre la famille des percussions, mais cela va également attirer l'attention du public. Le phénomène « Percussions de Strasbourg » amène rapidement les musiciens à se produire partout dans le monde. Le retentissement de ces œuvres très spécifiques ouvre de nouvelles perspectives musicales, dont certaines ont marqué à la fois l'histoire interne de l'ensemble mais également l'histoire de la musique contemporaine en général.

Ainsi, pour célébrer les soixante ans d'existence de l'ensemble, Les Percussions de Strasbourg mettent à l'honneur plusieurs pièces cultes de leur répertoire.

Notre répertoire est à retrouver en intégralité [ici](#). Pour en savoir plus sur l'histoire des Percussions de Strasbourg, retrouvez une timeline retraçant notre histoire, [ici](#).

Le programme

Huit inventions, op 45

Miloslav Kabelac (1962)

Quatre études chorégraphiques

Maurice Ohana (1962/63)

Corale

Maurilio Cacciatore (2022)

Métal

Philippe Manoury (1995)

Dans le cadre du concert scolaire, ce sont des extraits commentés qui vont être présentés. Il dure une heure avec 45 minutes de concert et 15 minutes d'échanges.

 Les Huit inventions, op 45, Miloslav Kabelac (1932)

La création a eu lieu le **22 avril 1965** au **Théâtre Municipal de Strasbourg** avec une chorégraphie de Manuel Parrès. Si la première mondiale a donc eu lieu à Strasbourg accompagnée d'une performance dansée, les autres représentations des Percussions de Strasbourg n'inviteront plus de danseurs par la suite. Les *Huit Inventions*, bien qu'écrites en 1962, n'ont suscité l'intérêt des Percussions de Strasbourg qu'en 1965 ! Alors qu'ils avaient besoin de matière à jouer pour un concert, ils ont reconsidéré la partition et ont fini par la jouer. Depuis, les *Huit Inventions* sont un véritable tube du groupe, elles ont même servi pour un *jingle* radiophonique ! La pièce est divisée en huit parties : *Corale*, *Giubiliso*, *Rectativo*, *Scherzo*, *Lamentenzo*, *Danza*, *Aria* et *Diabolico*. A l'image de la construction d'un opéra, chaque mouvement raconte une histoire et transmet une émotion. Chacune des

huit inventions a son expression et son atmosphère propre, étant en même temps déterminée par le choix du matériel sonore et par son organisation. Miloslav Kabelac modèle son contenu musical en épuisant toutes les possibilités de traitement non conventionnel de la mélodie, du rythme et du timbre des percussions.

Dans cette composition culmine l'intérêt de cet auteur pour les instruments à percussion et pour la musique orientale qui s'est manifestée dans ses nombreuses œuvres précédentes. Certaines des *Inventions* sont librement inspirées par le Chant Grégorien* (*Corale*) ou par le dodécaphonisme* (*Aria*). D'autres sont des études sonores colorées (*Giubiloso*) ou rythmiques (*Scherzo*, *Danza*, *Diabolico*).

Avril 1965, création des « Huit inventions » de Kabelac, avec des danseurs © Archives Percussions de Strasbourg

Centre culturel de Hammamet (Tunisie), août 1970. Au programme, les *huit inventions* de Kabelac © Archives Percussions de Strasbourg

Miloslav Kabelac (1908-1979) est un compositeur et chef d'orchestre tchécoslovaque qui fera ses études au conservatoire de Prague à partir de 1928 et deviendra chef d'orchestre de la radio de la capitale tchèque. Ses recherches musicales le portent vers la musique électronique, dont il devient un porte-drapeau en Europe. Ses compositions comportent également de larges parties consacrées aux percussions.

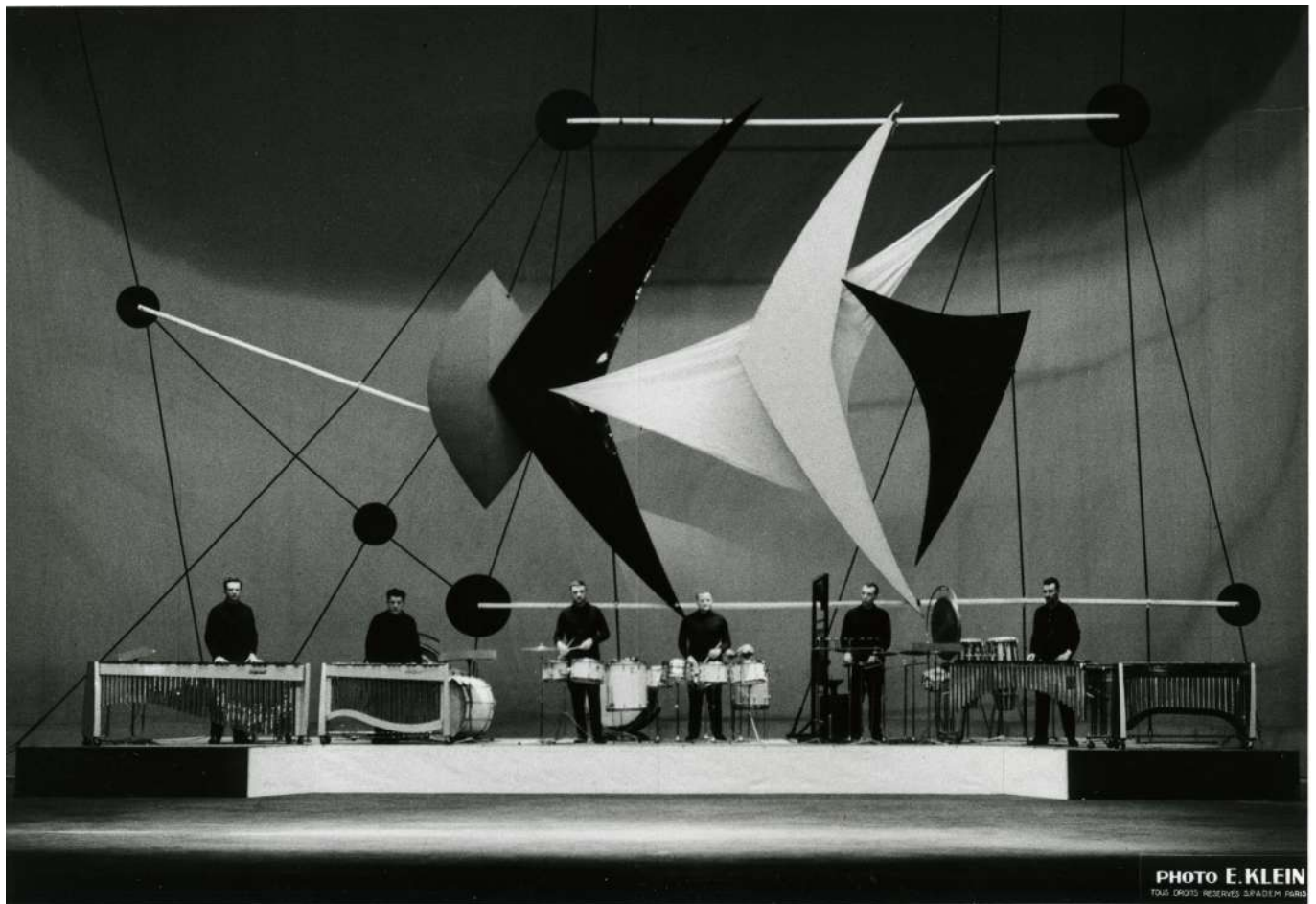
Le travail de Kabelac a fortement été marqué par les grands événements de son époque et de son pays : il compose par exemple une

cantate pour protester contre l'occupation allemande en 1939. Alors qu'il œuvrait pour des échanges musicaux entre les procédés compositionnels tchèque et européen, l'invasion du pays par le régime soviétique censure son travail. Néanmoins, il acquiert une reconnaissance à l'étranger à travers les huit symphonies qu'il composera, mais également à travers la pièce la plus significative du compositeur, écrite spécialement pour les Percussions de Strasbourg, les *Huit Inventions*. Son nom n'a malheureusement éveillé l'intérêt de l'Occident que lors de cette création par les Percussions de Strasbourg.

Le jour du concert scolaire seront joués les mouvements suivants : *Corale, Scherzo, Aria et Diabolico*.

Pour écouter les pièces de Miloslav Kabelac et Maurice Ohana : [ici](#).

Première des « Quatre études chorégraphiques » de Maurice Ohana au festival de Strasbourg, 1965 © E. Klein

Les *Quatre Études chorégraphiques*, dans leurs versions primitives furent conçues pour quatre instrumentistes, et écrites à la demande de la Nord-Deutscher Rundfunk. La formation du groupe de six percussionnistes de Strasbourg fournit à l'auteur l'occasion de remanier son œuvre, qui fut ainsi représentée pour la première fois au Festival de Strasbourg en 1963 dont le prolongement chorégraphique est confié à Manuel Parrès.

Les *Quatre études chorégraphiques*, bien qu'affranchie de la danse, est aujourd'hui une pièce culte aussi bien pour les Percussions de Strasbourg, dédicataires de l'œuvre, que pour l'histoire de la musique. Aujourd'hui, elle est étudiée dans les conservatoires comme étant une pièce fondamentale pour la percussion contemporaine. Chez Ohana, il est intéressant de s'attarder sur les timbres puisque c'est ce qu'il cherche à mettre en avant : les six musiciens jouent rarement ensemble permettant de mettre en lumière certaines sonorités. Cela permet notamment

d'accentuer la gestuelle du percussionniste (jusque-là assez cachée) et jouer sur les silences qui font partie intégrante de la pièce. En raréfiant chaque intervention, chaque son devient plus précieux. De ce dépouillement volontaire (à l'inverse de la logique d'orchestre qui cherche à superposer les sons), il accorde une valeur et une expression singulière au son et à son interprète. Tout ceci met en lumière l'importance du silence dans la musique : celui-ci focalise l'oreille et instaure une tension car on s'attend à ce qu'il soit brisé à tout moment.

Maurice Ohana (1913-1992) est un compositeur français profondément marqué par la musique avec laquelle il a été en contact dans sa jeunesse : la musique traditionnelle espagnole andalou et les musiques du Maghreb (et plus précisément du Maroc). Fervent opposant à la musique sérielle* et sa rigidité, il refuse l'intellectualisation de la musique et conçoit son langage à travers ses inspirations d'enfance.

La musique de Maurilio Cacciatore naît de la combinaison entre les instruments de musique classique et les ressources de la musique numérique, à travers la programmation informatique et l'utilisation d'objets électromécaniques. Le résultat est une texture complexe avec plusieurs couches sonores hybrides, où les instruments acoustiques et l'électronique pure se mêlent à des techniques instrumentales et de diffusion du son non conventionnelles.

Commande des Percussions de Strasbourg à Maurilio Cacciatore, *Corale* est la première pièce au monde qui utilise la « baguette vibrante », un instrument développé par le compositeur à la suite à sa première collaboration avec Les Percussions de

Strasbourg en 2016. Cette nouvelle baguette permet de produire des sons longs et continus, par opposition au geste traditionnel du percussionniste qui est par essence obligé de frapper pour produire un son.

Le titre « Corale », ou « chorale » en français, veut célébrer les nouveaux horizons de jeu que cette baguette peut offrir et l'univers sonore qu'il est ainsi nouvellement possible d'imaginer. Une technique innovante, dont émerge une nouvelle palette de timbres, qui vient enrichir l'écriture des instruments à percussions. Le titre fait également référence à la technique de composition, pensée et écrite à la manière d'une pièce à 3 voix chantées.

Portrait de Maurilio Cacciatore © ESZ

Pour en savoir plus ---

- Interview de Maurilio Cacciatore sur l'importance de la spatialisation du son en musique contemporaine : [ici](#).
- Chaîne Youtube de Maurilio Cacciatore : [ici](#).

Métal a été créé en 1995 à Paris, dure 25 minutes et se joue avec six sixxens.

« En 1989, j'avais écrit deux sextuors de sixxens dans mon cycle du « Livre des claviers ». Ces deux pièces sont ici confondues dans « Métal », une vaste composition qui tire les conclusions et amplifie ce qui n'était qu'expérimental alors. Étant donné que les instruments ne sont pas accordés suivant une forme unique et ne

donnent pas le même son suivant qu'on les frappe piano ou forte, le jeu [...] s'en trouve fortement complexifié. » Philippe Manoury

Philippe Manoury est un compositeur français, né en 1952. Il est inspiré par les grandes personnalités également proches des Percussions de Strasbourg : Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen ou encore Iannis Xenakis.

Réception des nouveaux sixxens, refaits en 2021 © Percussions de Strasbourg

SIX pour les six percussionnistes des Percussions de Strasbourg, *XEN* pour Xenakis. Le sixxen est inventé par le facteur d'instruments Robert Hébrard, en collaboration avec Iannis Xenakis et les Percussions de Strasbourg pour la pièce *Pléïades*. Il est constitué d'une succession de lames métalliques accordées sur une échelle en quarts de tons répartis entre les six claviers utilisés, couvrant au total un ambitus de presque deux octaves. Les sixxens se jouent comme des claviers et sont équipés d'une pédale fonctionnant sur le même système que les cloches tubulaires, qui permet d'étouffer le sustain naturel important de l'instrument. Leur sonorité puissante et très caractéristique, a

depuis été exploitée par d'autres compositeurs tel que Philippe Manoury.

« Les sixxens sont, de ce point de vue, outre la plus grande réussite dans la création d'instruments acoustiques de notre époque, les instruments qui peuvent faire se rejoindre les préoccupations musicales les plus actuelles avec la pratique instrumentale. Il ne s'agit pas de produire des hauteurs réelles, mais des complexes de hauteurs. Les mélodies, les harmonies, les rythmes et les polyphonies deviennent des données variables qui sont à repenser selon des catégories différentes. » Philippe Manoury

Le **répertoire** est une liste d'œuvres qui sont associées : soit à une époque (par exemple le répertoire baroque, le répertoire classique, le répertoire contemporain, etc.), soit à un compositeur (le répertoire de Mozart, de Vivaldi, etc.), soit à un courant musical (le répertoire rock, le répertoire disco...), soit à un lieu (le répertoire régulièrement programmé dans tel ou tel théâtre ou opéra...), soit à un instrument (le répertoire du violoncelle, du piano...).

Le **dodécaphonisme** est une technique de composition inventée par Arnold Schönberg qui donne la même importance aux 12 sons de la gamme chromatique. Ce procédé donnera naissance à la musique sérielle.

Pour en savoir plus, une vidéo explicative, [ici](#).

Le **sérialisme (musique sérielle)** est une technique de composition basée sur les séries dans laquelle les éléments concernés (hauteur, durée, intensité, timbres) ne sont en principe soumis à la hiérarchie. C'est une extension des principes de la musique dodécaphonique.

Pour en savoir plus, une vidéo explicative, [ici](#).

Le **chant Grégorien** est le chant liturgique officiel de l'église catholique. C'est un chant sacré anonyme, il est destiné à soutenir le texte liturgique en latin. Le chant grégorien, à l'origine, est monodique (tout le chœur chante la même chose avec la même mélodie, à l'unisson), sur un rythme libre, avec certains passages psalmodiés.

Pour en savoir plus, une vidéo explicative, [ici](#).

5 / Informations pratiques

Au-delà de leur travail en tant qu'ensemble de musique contemporaine, les Percussions de Strasbourg s'engagent quotidiennement envers la transmission de leurs savoirs et ressources afin de promouvoir l'accès aux percussions à toutes et tous. C'est dans cette optique que nous proposons de nombreuses actions pédagogiques tout au long de l'année (visites de l'instrumentarium, répétitions commentées, ateliers de pratique collective, concerts scolaires...)

Nos formats sont en constante évolution. N'hésitez donc pas à nous contacter pour imaginer des actions sur mesure et adapter les horaires. [Toutes nos actions sont à retrouver sur ce lien.](#)

Lucie Andrès - 06.80.03.09.17 - rp@percussionsdestrasbourg.com

Chargée de développement des publics

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG

15 Place André Maurois, 67200 Strasbourg

Théâtre de HautePierre, 13 Place André Maurois

Renseignements: 03 88 27 75 04

Billetterie en ligne sur www.percussionsdestrasbourg.com

Accès en tram: Ligne A, arrêt Cervantès ou Ligne D, arrêt Paul Eluard.

Le théâtre se trouve à côté de la mairie de quartier et du centre commercial Auchan.