

UNE HEURE
« ENSEMBLE »

LE QUATUOR À CORDES

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG
ORCHESTRE NATIONAL

PRÉSENTATION

Origine

Le choix délibéré des instruments par les compositeurs pour interpréter une partition est une idée relativement récente. Jusqu'au XVIIe siècle, n'importe quel instrument correspondant à la tessiture d'une partition pouvait l'interpréter. Hautbois, flûte, violon ? Peu importait. Les compositeurs se sont ensuite intéressés au timbre, ils ont précisé leurs instructions, le quatuor à cordes est devenu, au fil du temps, une « formation-type » très prisée. Son point fort, l'homogénéité des timbres de ces quatre instruments de la famille des cordes frottées : deux violons, un alto et un violoncelle. Attention, pas de contrebasse !

Histoire de la formation

Deux compositeurs classiques, l'un en Italie **Luigi Boccherini**, l'autre en Autriche **Joseph Haydn**, ont contribué dans le même temps et indépendamment à l'épanouissement du quatuor. En 91 œuvres pour le premier, 83 pour le second, les règles étaient posées. Outre le choix des instruments, ils ont construit des morceaux en quatre parties aux tempos contrastés : *allegro* (vif), lent, menuet (à trois temps) et un final rapide. L'harmonie entre les protagonistes, la précision

et la rigueur sont indispensables pour atteindre l'équilibre. Le premier violon s'envole souvent avec virtuosité, le second violon se fond dans ses pas, l'alto se partage entre mélodie et accompagnement et le violoncelle assure l'assise du tout. Le *Quatuor op. 76 n°3, L'Empereur*, de Haydn est l'un des plus intenses de sa production.

Les œuvres phares du répertoire

Mozart s'inscrit dans le sillage de son grand ami **Haydn**, à qui il dédie six quatuors. L'un des plus marquants, *Les Dissonances*, laisse poindre une angoisse inhabituelle. Arrive **Beethoven** et sa personnalité iconoclaste. Dans ses quatuors dédiés au comte Razoumovski, il s'évertue à bousculer les codes établis.

Parmi les pièces des compositeurs du XIXe siècle, l'un des plus célèbres est le *Quatuor Américain* de **Dvorák**, dans lequel la musique des communautés indiennes et noires se mêle aux harmonies de sa Bohême natale.

Au tournant du XXe siècle, le français **Debussy** conserve le cadre classique pour écrire une œuvre cyclique. Une même mélodie parcourt les parties de son unique quatuor et lui donne une belle unité.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le hongrois **Bartók** compose son sixième quatuor. Il est sur le point de s'exiler aux États-Unis. Tristesse, veine populaire, relents militaires, sarcasme, sentiment tragique, espoir... Une composition à la dimension autobiographique.

Le plus extravagant est certainement *Helikopter-Streichquartett* de **Stockhausen**. Les quatre musiciens jouent chacun dans un hélicoptère. La musique, agrémentée du bruit des pales, est transmise au studio installé au sol, puis mixée par Stockhausen et diffusée dans la salle.

Les instruments

Caractéristiques principales des instruments du quatuor :

- Une caisse de résonance, un manche et des cordes
- Les cordes sont frottées par un archet, ce qui les met en vibration
- Fabriqués en bois, ces instruments du plus petit au plus grand, du plus aigu au plus grave jouent un rôle précis dans l'orchestre

Le violon

Les premiers violons voient le jour au début du 16e siècle en Europe. C'est l'instrument le plus petit du quatuor et donc le plus aigu.

Muni de quatre cordes, il est constitué d'une caisse de résonance, formée d'une table d'harmonie et d'un fond, reliés entre eux par des éclisses. La table et le fond sont voûtés, entre autres pour résister à la pression exercée par les cordes au niveau du chevalet. La table est percée de deux ouïes en forme de f.

L'âme et la barre d'harmonie, invisibles à l'œil nu, sont d'une importance capitale, notamment dans l'équilibrage entre l'aigu et le grave de l'instrument.

L'alto

Visuellement très semblable au violon, il est néanmoins plus grand d'une dizaine de centimètres et sonne par conséquent plus grave. L'alto est d'un registre intermédiaire du violon au violoncelle. Trois de ses cordes sont communes à celle du violon mais il en possède une quatrième plus grave.

La position de l'alto en musique de chambre consolide les parties, et les altistes y trouvent un attrait musical manifeste.

Le violoncelle

Il se différencie du violon et de l'alto par sa taille : environ 75 cm sans le manche. Il se joue assis, placé entre les jambes. Il est muni d'une pique (rétractable) qui repose au sol afin de soulager le musicien du poids de l'instrument. Ses quatre cordes sont accordées une octave au-dessous de l'alto.

Le violoncelle fait partie des instruments ayant la plus grande tessiture, autrement dit, avec le plus grand nombre de notes du grave à l'aigu. Sa sonorité chaleureuse est souvent comparée à la voix humaine.

Les archets

Ce sont des baguettes généralement en bois de pernambouc (bois du Brésil), sur lesquelles sont tendus des crins de cheval.

Cette mèche de crins est passée à la colophane, une résine sans laquelle les archets glisseraient sur les cordes sans les accrocher. La taille de l'archet diffère selon les instruments (celui du violoncelle est plus court et plus épais).

