

DANSE AVEC LE VIOLON !

Rencontre entre musique classique et danse urbaine
 dossier pédagogique, 2e et 3e cycles

Danse avec le Violon !

...part à la recherche de la dimension sauvage et spontanée de la musique et de la danse à travers les nombreux folklores en Europe.

...créé un pont entre musique classique et danse hip hop, entre le violon folklorique et la danse des ghettos noirs.

Objectifs du PER PLAN D'ÉTUDES ROMAND

...identifier divers folklores

...prendre conscience de la multiplicité des formes d'exécution et d'expressions musicales

...relier les faits historiques et leurs incidences sur les divers folklores

...participer à la présentation d'un spectacle

Sommaire

Objectifs pédagogiques.....	1
Présentation de Lady Vivaldi.....	1
Présentation du spectacle Danse avec le Violon!.....	2
Pourquoi le violon folklorique et la danse hip hop.....	2
Le violon et sa grande famille à travers le monde.....	3
Un violon à danser.....	4
Un violon à la cour.....	5
Danses folkloriques: la Czardas et la Habanera.....	5
Danses de cour: la Gigue et le Menuet.....	6
Le hip hop, danse urbaine issue du peuple.....	7
Pendant le spectacle.....	8
Après le spectacle: discussion ouverte.....	8
Annexes chansons et pas de danse.....	9

Bonjour ! Je m'appelle Isabelle. On m'appelle aussi Lady Vivaldi. C'est mon petit nom d'artistes pour faire rire et sourire les fans de Lady Gaga ! Vivaldi, tu connais ? C'est un célèbre violoniste qui a vécu il y a très longtemps. Comme tu le vois, je joue du violon et j'aime imaginer des spectacles qui transforment la scène en un lieu magique...

Dans le spectacle *Danse avec le Violon!*, musique populaire et musique savante se mêlent et s'entremêlent pour ne former qu'un seul substrat, richesse culturelle au sens pluriel.

Isabelle Meyer, la compagnie de hip hop KFM Crew et l'Ensemble Art-en-Ciel revisitent le genre de la comédie-ballet et proposent de redécouvrir le seul vrai langage qui par-delà les races, les peuples et les traditions, parle au cœur de l'homme : celui de l'émotion.

Artistes

Violon et création
Musiciens

Chorégraphe
Danseurs
Lumières

Isabelle Meyer
Ensemble Art-en-Ciel
et musiciens folkloriques invités
Yu-Seng
KFM Crew
Denis Waldvogel

Programme musical

Vivaldi
Leclair
Bach

Mozart
Schubert
Brahms
Dvorak
Tchaikovsky
Saint-Saëns
Ravel
Bizet
Monti
Bartok
Stravinski
Theodorakis

Sicilienne
Tambourin, sonate en ré majeur
Gigue de la 2e Partita en sol mineur pour violon solo
Menuet divertimento D K.334
Valse, Ständchen
Dances hongroises n°2
Danse slave n°2
Lac des Cygnes, Pas de Deux
Danse macabre
Tzigane
Habanera
Czardas
Dances roumaines
Danse suisse
Danse de Zorba

POURQUOI LE VIOLON FOLKLORIQUE ET LA DANSE HIP HOP ?

Lorsque tu dances ou fais de la musique avec des amis, tu t'exprimes du plus profond de toi-même et communique ce que tu ressens dans l'instant-même. Peut-être même réalises-tu que tu fais partie d'un groupe tout en étant un être distinct ? Ensemble et pourtant unique...

L'art est fédérateur, véritable trait d'union entre les gens. Que ce soient des habitants d'un même village faisant de la musique et dansant lors de fêtes campagnardes, que ce soient des jeunes d'un même quartier réunis par un battle de hip hop, la pratique commune d'un art folklorique ou urbain permet à chacun de s'exprimer au-delà de son milieu socio-culturel se sentant intégré à une identité forte.

La culture hip hop réunit dans un contexte urbain des jeunes immigrés de cultures différentes. En façonnant une culture commune là où les origines de chacun sont multiples, elle répond au besoin des gens de créer un langage commun pour vivre ensemble.

La musique du spectacle *Danse avec le Violon!* a été écrite par plusieurs compositeurs à travers environ 350 ans (de 1650 à nos jours). Ces compositeurs ont été inspirés par des musiques folkloriques faisant partie d'un patrimoine culturel propre à divers régions d'Europe. Le violon est l'instrument commun à ces cultures et permet donc de passer d'une culture à l'autre. Malheureusement, de nos jours, la musique qui te fait danser n'est plus trop le violon. Je trouve cela bien dommage ! Je te propose le défi d'associer à mon violon - qui date de 1694 - nos champions suisses de hip hop qui pratiquent une danse faisant encore partie de ta génération après 40 ans d'existence. Es-tu prêt pour l'aventure ?

LE VIOLON ET SA GRANDE FAMILLE À TRAVERS LE MONDE

Parmi ces divers photos, arriverais-tu à distinguer un violon ?
Et les autres instruments, connais-tu leur nom ?

a

b

c

d

e

f

g

- a)
- b)
- c)
- d)

- e)
- f)
- g)

a) Violon électrique
 b) Rabab, violon bédouin avec caisse de résonance en peau de chèvre (Liban)
 c) Sarinda, instrument à cordes indien
 d) Violon à pavillon originaire de Transylvanie utilisé par les paysans en ensembles populaires pour les fêtes. Également présent dans les orchestres de jazz aux États-Unis et en Europe
 e) Violon réalisé par Stradivarius
 f) Huqin d'origine chinoise
 g) Rebab

Comme tu le constates, on trouve de nombreuses formes de violon dans le monde entier, et ceci depuis très longtemps. Le violon fait partie de la famille des cordes frottées par un archet, famille d'instruments qui a fait son apparition vers le Xe siècle. Cette apparition s'est faite à peu près simultanément dans l'empire chinois, dans l'empire byzantin et dans le monde arabo-musulman.

Partout, l'archet était muni de crin de cheval. Certains avancent que l'archet est d'origine centrasiatique, peut-être afghane.

Le rebab que tu vois ci-dessus a pénétré l'Europe via l'Espagne maure et touché principalement l'Espagne, l'Italie et le sud de la France. Le rebab est donc sans doute l'ancêtre de la vielle et des instruments que nous connaissons aujourd'hui sous les termes « violon », « alto » ou « violoncelle ».

violon canne

UN VIOLON À DANSER

Le violon est entré dans l'histoire sur des rythmes enlevés de danse. Entre la danse et le violon se joue alors un véritable Pas de deux. Son histoire puise ses racines dans le folklore populaire lorsque les gens du peuple aimaient se retrouver pour festoyer et danser. Les violonistes se servaient d'un violon pochette de petite taille qu'ils pouvaient facilement emmener avec eux et sortir au moment de la danse.

Écoute ces extraits musicaux et amuse-toi à deviner de quel pays viennent les musiciens qui en jouent.

- www.youtube.com/watch?v=njntGf2lyGU (gitan)
- www.youtube.com/watch?v=M7D6tCB9AqA (gitan)
- www.youtube.com/watch?v=bSQZ6iDo7BI (country américain)
- www.youtube.com/watch?v=2Z_TheGgFWI (irlandais)
- www.youtube.com/watch?v=ywMPtwM8avs (celtique)
- www.youtube.com/watch?v=MUohzql664M (traditionnel irlandais)

violon pochette

UN VIOLON À LA COUR

En parallèle aux fêtes campagnardes se sont développés les bals à la cour où le violon est joué par le maître à danser. Peu à peu, le violon populaire s'est donc civilisé, et de rustique, la musique est devenue aristocrate. Le tout premier violon que l'on connaisse date de 1564 et sort de l'atelier d'Andrea Amati (v. 1510- v. 1580), luthier de Crémone qui aurait fixé dès 1555 une forme quasi-définitive au violon.

Ce premier violon fut commandé, en 1560, par le roi de France Charles IX et marque la consécration du violon qui n'avait été, jusqu'alors, que jugé bon pour faire danser les foules, et qui s'est trouvé d'un coup propulsé parmi les instruments royaux.

Cette sonorité éclatante le fait d'abord rejeter par les « gens de goût » de l'époque. Puis, grâce à des compositeurs comme Monteverdi ou Lully, qui composent pour lui (ou, du moins, qui l'intègrent nommément dans les formations pour lesquelles ils composent) des œuvres savantes, le violon acquiert ses lettres de noblesse pour devenir, en quelques dizaines d'années, l'instrument-roi de l'orchestre.

Pendant le spectacle, tu entendas une œuvre écrite par le Jean-Marie Leclair (1697-1764). Pour te dire à quel point danse et musique étaient liées, Leclair était maître de ballet à la cour de Turin en Italie et connu autant comme danseur que comme violoniste virtuose. La gravure ci-contre le représente dansant.

Pendant le spectacle : Jean-Marie Leclair, tambourin

DANSES FOLKLORIQUES

La Czardas

La csárdás est une danse hongroise de couple que l'on retrouve dans toutes les régions où vivent des Hongrois : Hongrie, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Vojvodine, Croatie, Slovénie, Autriche. Son nom renvoie au mot csárda, qui signifie « auberge » en hongrois.

Le pas de base de la csárdás est apparenté aux anciens branles (voir annexe pas de branle) : il est formé de pas latéraux à gauche et à droite, où le couple se déplace soit ensemble (en miroir), soit du même pied sur un petit cercle.

L'influence des csárdás se retrouve jusqu'en danse classique, où de nombreux chorégraphes du XIXe siècle (à l'instar de Marius Petipa, pour ne citer que le plus illustre) ont intégré à leurs ballets des passages dits « folkloriques », de danse de caractère ; on retrouve ainsi des csárdás dans *Le Lac des Cygnes*.

Vidéo : www.youtube.com/watch?v=sSKqrhXGrUw

Learning vidéo : www.youtube.com/watch?v=NYmbMNR2ov8

Apprends la chanson Tzigane (en annexe)!

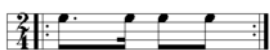
Pendant le spectacle : Czardas de Monti

La Habanera

La habanera est une danse, née vers 1830 à Cuba mais qui peut être aussi un genre musical latino-américain, ou catalan. Les habaneras espagnol-argentes, issues de la contradanza se sont rapidement répandues en Argentine, dont le tango va dériver.

Souvent accompagnée à la guitare, la habanera est composée sur la base du rythme suivant :

Frappe dans les mains le rythme de la habanera !

Écoute et reconnais le rythme de la habanera en ostinato dans les œuvres suivantes :

No more par Elvis Presley : www.youtube.com/watch?v=WoQos2fFIPM

L'amour est un oiseau rebelle issu de l'Opéra Carmen chanté par Maria Callas : www.youtube.com/watch?v=-OHBFbNkQEU

Apprends à chanter la chanson de *La Cucaracha* dans un style de rumba cubaine ! Une fois la chanson apprise, un groupe de ta classe peut taper dans les mains le rythme de la habanera en ostinato. Attention : démarre le rythme sur le premier temps une fois la levée de *La Cucaracha* chantée. Essaie de ressentir le balancement rythmique !

Pendant le spectacle : Habanera de Bizet

DANSES DE COUR

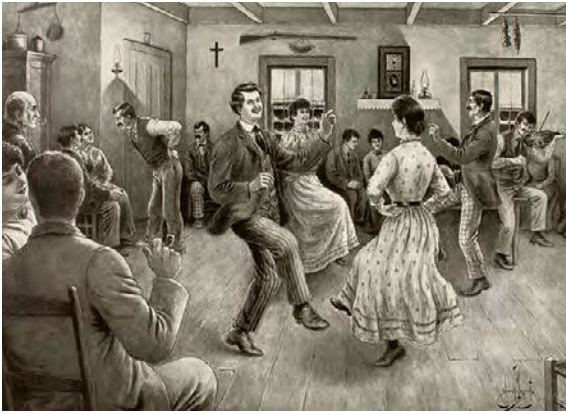

Le Menuet

Le menuet est une danse traditionnelle de la musique baroque, à trois temps et à mouvement modéré, gracieuse et noble. D'un point de vue formel, le menuet comporte deux sections avec reprise chacune. C'était une des danses préférées de Louis XIV et de sa cour.

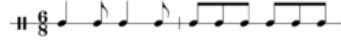
Dans le contexte de la Suite (série de danses jouées les unes après les autres), le Menuet s'insère avant la gigue.

Pendant le spectacle : Menuet du Divertimento K.334 de Mozart

La Gigue

La gigue est une danse anglaise ou irlandaise ancienne d'origine populaire jouée sur un rythme rapide à deux temps 6/8 où un danseur exécute des mouvements vifs des jambes, des talons et des pieds (voir annexe pas de gigue).

Tape dans les mains le rythme ci-dessus et vis le 6/8 avec le balancement du corps. Apprends la chanson *En passant par la Lorraine* ou *Bring back* en anglais!

Extrait vidéo : www.youtube.com/watch?v=9ulxUK1NDwc

Pendant le spectacle : Gigue de la Partita n°2 de Bach

LE HIP HOP, DANSE URBAINE ISSUE DU PEUPLE

Le hip hop est une danse urbaine issue du peuple apparue aux États-Unis à New York, dans le South Bronx au début des années 1970. Originaire des ghettos noirs et latinos de New York, il se répandra rapidement dans l'ensemble du pays puis au monde entier au point de devenir une culture urbaine importante.

Regarde *Wild style*, film-culte de la culture hip-hop.

Vidéo trailer du film *Wild style* : www.youtube.com/watch?v=Hee38-NV11E

L'histoire se déroule dans le Bronx. Le film raconte les débuts de la culture hip-hop en abordant tous les aspects, la danse (smurf, break dance), le rap, le graffiti et les créateurs du genre hip hop.

Apprends quelques termes du hip hop!

Crew : groupe de danse ou groupe de graffeurs.

Battle : défi de danse entre deux crew ou deux danseurs.

Spin : tourner sur une partie du corps. Exemple : le *headspin* désigne une rotation sur la tête (sans poser les mains).

Freeze : position statique sur une ou plusieurs parties du corps, qui peut aller de la position élémentaire du baby freeze à des formes plus évoluées allant souplesse et inventivité comme les planches hollowback.

Vidéo de KFM Crew dans l'émission Talent Suisse : www.youtube.com/watch?v=mbEXi7RMhhU

Flashdance avec la scène culte de groupe Rock steady Crew : www.youtube.com/watch?v=IH8QASZwfQ4la

PENDANT LE SPECTACLE

Attention le spectacle commence ! Les artistes arrivent sur scène ! On ne parle pas, on ouvre tout grand les yeux, on ouvre tout grand les oreilles ! Et surtout on écoute avec son cœur...

APRÈS LE SPECTACLE

Discussion ouverte...

Connais-tu un instrument folklorique ? Si oui, de quel pays provient-il ?

.....

Connais-tu une chanson de ton pays d'origine ?

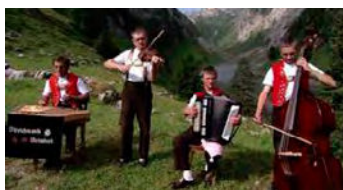
.....

Quelles sont les valeurs que le hip hop véhiculent pour toi ?

.....

Quelle œuvre as-tu préféré ? Pourquoi ?

.....

Références biographiques

Les clefs de la Musique, Danses et chants traditionnels, Les éditions de l'illustration

La Légende du Violon, Yehudi Menuhin, éditions Flammarion

Lully ou le musicien du soleil, Philippe Beaussant, éditions Gallimard/ Théâtre des Champs-Élysées

Guide de la Musique de chambre, éditions Fayard

Guide de la Musique symphonique, éditions Fayard

Chanson Vole 1, éditions Payot

Chanson vole 2, éditions Payot

ANNEXES

Bring back

Reviens

Ecosse

Paroles françaises de Dominique Martin

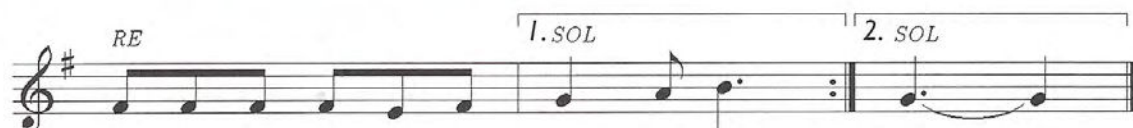
1. My Bon-nie is o - ver the o - cean My Bon - nie is o - ver the
Dé - jà tu es loin du ri - va - ge, Tu pars, et mon cœur est bien

sea My Bon - nie is o - ver the o - cean O
lourd, Dé - jà tu es loin du ri - va - ge Quand

bring back my Bon - nie to me. } Bring back, bring back,
re - vien - dras - tu, mon a - mour ?

Bring back my Bon - nie to me, to me, me.

2. J'ai cru une nuit dans mes rêves
Que l'on m'appelait au secours,
J'ai cru une nuit dans mes rêves
Que j'avais perdu mon amour.

Bring back (bis)
Bring back my Bonnie to me, to me,
Bring back (bis)
Bring back my Bonnie to me.

3. Les vents souffleront vers les côtes,
Les vents souffleront nuit et jour,
Les vents souffleront vers les côtes
Et ramèneront mon amour.

Refrain

4. Les vents ont soufflé vers les côtes,
Les vents ont soufflé nuit et jour,
Les vents ont soufflé vers les côtes,
Ils ont ramené mon amour.

Refrain

La Cucaracha

Mexique

Rumba

(A) SOL SOL SOL

La Cu - ca - ra - cha, la Cu - ca - ra - cha,

SOL RE₇ RE₇

Ya no pue de ca - mi - nar ; Por-que { no tie - ne, } por-que { no
le fal - ta } le

RE₇ RE₇ 4. al Coda SOL 1. et 3.

tie - ne } Ma - ri-hua-na pa' fu - mar. La Cu - ca
fal - ta }

2. SOL (B) SOL

mar U - na co - sa me da ri - sa :
Pa - ra sa - ra - pes Sal - til - lo ;

SOL RE₇ RE₇

Pan - cho Vil-la sin ca - mi - sa ; Ya se van los car - ran -
chi - hua-hua pa-ra sol - da - dos ; Pa - ra mu - je-res Ja -

RE₇ RE₇ 1. SOL

cis - tas Por - que vie-nen los vil - lis - tas.
lis - co Pa - ra mar to - di - tos

2. SOL al Segno SOL CODA SOL *ff*

la - dos. La Cu - ca mar. Ca - ra - cha !

Tzigane

Europe centrale
Paroles de Emile Gardaz

(A) ré LA₇ ré sol ré LA₇
 Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane Joue sans te las-ser dans la nuit
 ré LA₇ ré (B) la MI₇ la ré
 chau-de, tzi-gane. Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane,
 la MI₇ la MI₇ la
 Re - tiens pri - son - nier le vent qui rô - de, tzi - gane.

(C) si_b DO₇ FA RE₇ sol
 I. Fouet - te, fouet-te beau co-cher A - vec ton ar - chet l'air
 Tril - le, tril - le, vieux dé-mon Pour la fil - le noi-re
 LA₇ ré (A) ré LA₇ ré sol
 de la plai-ne. Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane,
 qui t'es-pè-re. Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane,
 ré LA₇ ré LA₇ ré
 En - traîne à dan-ser la lu - ne rei - ne, tzi - gane.
 Joue sur ton vio - lon la nuit en - tiè - re, tzi - gane.

En passant par la Lorraine

France

FA SI \flat FA SI \flat FA

En pas - sant par la Lor - rai - ne, a - vec mes sa - bots,

FA SI \flat FA

En pas - sant par la Lor - rai - ne, a - vec

SI \flat FA DO7

mes sa - bots, Ren - con - trai trois ca - pi -

FA ré DO7 FA ré

-tai - nes, A - vec mes sa - bots don - dai - ne, Oh! oh!

la SI \flat DO7 FA

oh! A - vec mes sa - bots!

Chanson enchaînée

1. En passant par la Lorraine,
Avec mes sabots,
Rencontrai trois capitaines,
Avec mes sabots dondaine,
Oh! oh! oh!
Avec mes sabots!	} (bis)	4. Puisque le fils du roi
m'aime,
...	8. S'il fleurit je serai reine,
...
2. Rencontrai trois capitaines,
Avec mes sabots,
Ils m'ont appelée vilaine,
...		5. Il m'a donné pour étrennes,
...	9. S'il y meurt je perds
ma peine,
3. Je ne suis pas si vilaine,
...	} (bis)	6. Un bouquet de marjolaine,
...	10. S'il y meurt, je perds
ma peine,
Avec mes sabots,
Et je resterai vilaine.
Avec mes sabots dondaine,
Oh! oh! oh!
Avec mes sabots!
		7. Je l'ai planté dans la plaine,
...	

La Ronde des Chansons, © Editions Fétisch, Lausanne

Pas de branle

En avançant

1 • Poser le pied gauche en avant.

et • Sursaut sur le pied gauche, moucheter le pied droit derrière le mollet gauche, genou fléchi et ouvert, pied à plat, seul le talon touche le mollet.

2 • et • Comme *1.et*, mais en changeant de pied.

En reculant, poser les pieds en arrière et faire les mouchetés devant.

Pas latéral à gauche

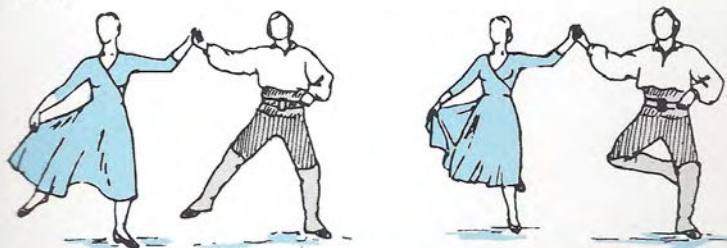
1 • Poser le pied gauche latéralement à gauche.

et • Sursaut sur le pied gauche, moucheter le droit derrière.

2 • Poser le pied droit à gauche du pied gauche en le croisant devant.

et • Sursaut sur le pied droit, moucheter le pied gauche devant (certains mouchètent derrière).

✿ Les ronds de jambe que comporte ce pas le rendent très beau.

Premier pas de gigue

Le pas de branle dansé sur un tempo très vif, jambes et hanches très ouvertes, devient un pas de gigue. Les marins utilisaient ce pas lors de leurs danses sur le gaillard d'avant.

Pas lancé et second pas de gigue

Ce sont des changements de pied très légers tous les temps pour le pas lancé ou tous les demi-temps pour le pas de gigue.

1 • Sursaut sur le pied gauche, en même temps lancer la jambe droite tendue verticalement, pointe à terre, devant.

2 • Changement de pied par un saut, retomber pied gauche devant.

Pas lancé double

1 • Comme *1* du pas lancé.

et • Sursaut dans la même position.

2 • et • Comme *1.et*, mais en changeant de pied.