

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Pourquoi ce spectacle

La musique est universelle, elle est présente dans toutes les sociétés.

En farfouillant un peu, on s'aperçoit rapidement que l'histoire de la musique est intrinsèquement liée à l'évolution de l'humanité .

Si on voit assez bien l'influence d'une époque sur la musique, à l'envers on peut se demander quel rôle la musique a joué sur les événements historiques, les inventions et plus largement sur l'être humain?

Des chercheurs du CNRS ont même écrit sur le rôle décisif de la musique dans l'évolution de l'humanité ! (*La symphonie neuronale*)

Dans le vent parle de tout ceci, de manière ludique et poétique, en regardant par le petit bout de la lorgnette, en partant de la grande famille des clarinettes !

Qui suis-je ?

Raphaël Vuillard

Musicien, Comédien

& directeur artistique de l'ensemble Bab Assalam

"J'ai une vie musicale riche et diversifiée.

Après un 1er prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, spécialisé sur les instruments anciens et la clarinette historique, je me suis consacré pendant plus de dix ans à l'Opéra avec les orchestres baroques (*La Grande Écurie et la Chambre du Roy* de JC. Malgoire, *Les Talens Lyriques* de C. Rousset, *Les Musiciens du Louvre* de M. Minkovski ...) et à la musique de chambre.

Passionné de lutherie, j'ai fabriqué mes instruments, copies du XVIIIe siècle ;

Attiré par le XXIe siècle, je me suis plongé dans la musique assistée par ordinateur et le Live Electro.

J'ai travaillé, joué et composé pour le théâtre, la marionnette, le cirque et la danse. J'ai participé au perfectionnement d'une clarinette électronique, le Sylphyo.

Depuis 2005, avec Khaled et Mohanad Aljaramani, merveilleux musiciens syriens, nous avons fondé l'ensemble **Bab Assalam** et nous parcourons le Monde.

C'est avec l'envie de partager toutes ces expériences et mon instrumentarium, de montrer une musique universelle et accessible, sans frontières ni barrières, que j'ai souhaité construire ce spectacle savoureusement décalé «*Dans le Vent...*»."

Les aérophones à anche simple

Un **aérophone** à anche simple... c'est simple !

C'est un instrument de musique **à vent** (où l'on souffle) dont le son est produit par une anche simple.

Une **anche** c'est une lamelle (en bois, en métal, en plastique) qui vibre et produit un son; elle est **simple** car il n'y a qu'une seule lamelle (les clarinettes et saxophones par exemple).

D'autres instruments sont à anche double avec deux lamelles (comme les hautbois et bassons).

Autrement dit ...

les aérophones à anche simple sont tous les instruments de la grande famille des clarinettes !

Aérophone à anche simple...

définition et particularité acoustique de la clarinette et de sa famille.

Une anche simple battante montée sur un tube cylindrique (ou quasi-cylindrique);

Cette caractéristique est extrêmement importante puisqu'elle conditionne en grande partie le comportement acoustique si particulier de la clarinette.

Un peu d'histoire

Quand on évoque la clarinette, en France et en Europe on imagine immédiatement l'instrument tout noir en forme de fusée. Qui n'a pas eu un grand-père, un oncle ou une cousine qui jouait de la clarinette à l'harmonie du village?

La clarinette est finalement assez récente, puisque son invention date de 1701, seulement 300 ans ! Une jeune fille; Mais avant... qu'existait-il?

Mes amis Syriens racontent que leur musique remonte à 3000 ans avant notre ère... Il y a 5000 ans ! Alors je suis parti en expédition, à la recherche d'un ancêtre de la clarinette. Et là, je suis allé de surprise en surprise !

Les clarinettes sont partout, dans l'Histoire et dans le Monde...

La préhistoire

Impossible d'avoir des certitudes sur cette époque, aucune trace n'a été retrouvée avant -35.000 ans.

"La musique semble **omniprésente** dans l'univers spirituel des humains préhistoriques mais elle ne laisse que des traces indirectes. Les quelques instruments que nous connaissons depuis 35 000 ans constituent de solides preuves matérielles de la **diversité irréductible des comportements symboliques** durant la Préhistoire.", précise Patrick Paillet, préhistorien au Muséum National d'Histoire Naturelle.

On peut seulement imaginer et présumer de toutes les expériences acoustiques des femmes et des hommes de cette période. Taper, frotter, chanter, souffler... et commencer à inventer.

Souffler dans une herbe ou une feuille coincée entre ses doigts, serait-ce la 1ère anche?

Instruments préhistoriques

Flûte Divje Babe – Slovénie – Fémur d'ours des cavernes – Estimation – 43 000 ans –

- * 350 000 ans avant notre ère, la maîtrise du feu
- * 35 000 ans avant notre ère, les premières peintures rupestres
- * Les 1ers appeaux

L'antiquité

C'est là que tout commence réellement pour les premiers aérophones à anche simple.

L'Egypte en est le berceau. La famille des clarinettes est appelée "**Memet**" et elle fera ensuite le tour de la Méditerranée.

- L'anche est taillée dans un tube de roseau,
- le corps de l'instrument est constitué d'un ou deux tubes de roseau, de bambou ou d'os; il est percé de quelques trous.

Dans cette période entre -3500 ans et le 5e siècle, l'instrument voyage, évolue, se modifie. Il se transforme et se perfectionne tout en gardant la même base et il prend des noms différents.

Sipsi - Turquie

Launeddas - Sardaigne

Arghoul - Egypte

Tous ces instruments sont encore joués aujourd'hui !

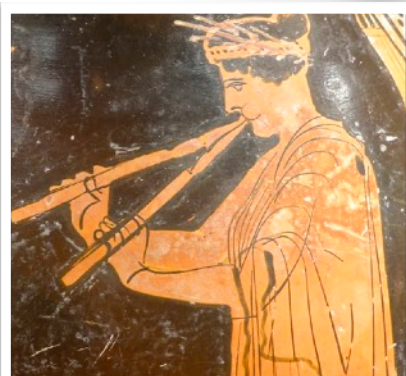

Mijwiz - Syrie

Zummara

Zamar - Maroc- Tunisie

Aulos - Grèce

- * 4000 ans avant notre ère, invention du dentifrice et de la brosse à dents en Egypte
- * La Navigation à voile, les 1ers grands voyages en Méditerranée
- * Vers - 500, Pythagore déclare que La Terre est ronde

Le Moyen-Âge

L'instrument évolue toujours et arrive en Europe, le nom change et devient une **muse**.

L'anche est parfois enfermée dans une capsule (comme une coloquinte)

Une **muse à capsule** qui deviendra une muse au sac... une corne-muse !

Muse à capsule

Cantigas de Santa María - vers l'an 1250

- * 1271 départ du voyage de Marco Polo en Chine, pendant 17 ans !
- * Vers 1300 Invention des lunettes à Venise
- * 1492 Découverte de l'Amérique qui marque la fin du moyen-âge

Le XVIIIe siècle... un grand virage

fin XVIIe siècle vers 1690, Johann Christoph Denner et son fils Jacob, fabricants d'instruments, perfectionnent ces muses, l'anche devient une petite lamelle en roseau que l'on attache sur un bec et le corps de l'instrument ressemble à celui d'une flûte, ils l'appellent le **chalumeau** !

Bec, ficelle et anche

Le son change profondément, il devient doux et les modulations sont importantes. L'instrumentiste peut varier les nuances ! Il peut partir du silence pour jouer de plus en plus fort.

Chalumeau alto

Le chalumeau est pourtant limité dans sa tessiture, alors le luthier continue de le perfectionner... Il invente la **clarinette** en 1701.

- * Invention des patins à roulettes
- * Révolution française - esprit révolutionnaire des artistes
Toutes les classes se rassemblent pour une société meilleure

Après 1701 - Les clarinettes

En 1701, La première mention du nom "**clarinette**" apparaît, un dérivé de clarine, qui sonne clair et clarino, petite trompette !

L'instrument poursuit son évolution et devient assez rapidement à la mode !

Mozart, dont le meilleur ami était clarinettiste, en fut le plus bel ambassadeur et composa pour cet instrument de merveilleuses pages.

Un concerto, un quintette, un trio et dans ses opéras de fabuleux airs...

L'évolution de la clarinette continue, on la raccourcit, on l'agrandit, il y en a de toutes tailles, une véritable famille. Au fur et à mesure, des clés supplémentaires viennent s'ajouter pour élargir les possibilités techniques du jeu.

Depuis Mozart, les plus grands compositeurs ont écrit pour la clarinette; Beethoven, Weber, Berlioz, Schumann, Debussy, Stravinsky, Bartok, Berio, Boulez... et bien d'autres

* 1850, les premiers reportages photographiques

* Le poète Henry Wadsworth Longfellow décrit la musique comme "le langage universel de l'humanité".

La clarinette, un instrument tout-terrain

La clarinette est présente presque partout dans le monde et dans tous les styles de musique.

La musique classique bien sûr lui ouvre ses portes, mais aussi la musique populaire qui lui donne même le surnom de "violon du pauvre".

Le Jazz lui laisse une très belle part, pour ne citer que la *Rhapsody in Blue* de G.Gershwin et des clarinettes comme Benny Goodman, Eric Dolphy, Doreen Ketchens, Louis Sclavis, Michel Portal...

Les musiques Klezmer, Yiddish, Bulgare, Indienne, Turque, Orientale, Celtique et Bretonne, des Balkans, du Maghreb, la Cumbia Colombienne, Brésilienne et Martiniquaise mais aussi les musiques électro, techno et même le rap utilisent des clarinettes.

La clarinette de facture occidentale est aujourd'hui partout, mais certains instruments plus traditionnels résistent à cette uniformisation.

Birbynė -Lituanie

Pakou - Arménie

Punji - Inde

Hulusi - Chine

Clarinete en métal
- Turquie

Clarinete électronique (Sylphyo)

* Les frontières se ferment, les guerres éclatent mais la musique transcende les frontières, les cultures et les différences

Et la science dans tout ça...?

« Sans musique la vie serait une erreur »
Nietzsche - Crépuscule des idoles

La musique est universelle, elle est présente dans toutes les sociétés.
On l'utilise pour endormir les enfants, chanter l'amour, guérir ou danser.

" A quoi sert-elle donc ? Sans doute seriez-vous tenté de répondre qu'il s'agit d'un passe-temps agréable ou d'un art, mais rien de vraiment essentiel.

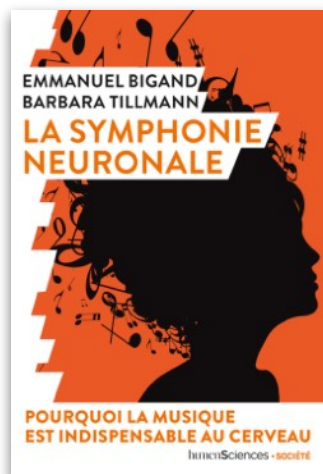
Et bien des chercheurs du CNRS démontre le contraire.

La musique est une nécessité biologique pour l'être humain : elle contribue à construire notre cerveau et a probablement joué un rôle décisif pour la survie de l'espèce.

En racontant les découvertes scientifiques majeures de ces vingt dernières années, les auteurs expliquent comment la musique relie, même avant la naissance, notre intelligence cognitive à notre intelligence affective, et crée une « symphonie neuronale » aux multiples bienfaits pour l'éducation et la santé tout au long de l'existence. La musique contribue au développement de l'enfant, favorise la sociabilité et s'avère être un excellent soutien scolaire. Elle permet de lutter contre le vieillissement cognitif et de remédier aux pathologies du cerveau."

"Lors d'une pratique musicale collective, la multiplicité des traitements perceptifs, moteurs attentionnels, sociaux et émotionnels peut entraîner une synchronisation cérébrale sur un grand nombre de régions cérébrales.

La répétition de ce type de "symphonie neuronale" promeut la neuroplasticité et entraîne des effets positifs vers des compétences qui ne sont pas spécifiquement musicales."

"L'écoute de musique classique diminue l'agitation et l'agressivité d'enfants présentant de grandes difficultés de lecture et modifie conjointement des indices physiologiques tels que le rythme cardiaque et la pression artérielle."

"Grace à la musique, on peut moduler l'état biochimique du cerveau. La musique peut susciter des émotions fortes qui entraînent des modifications involontaires et incontrôlables du système neurovégétatif"

La symphonie Neuronale

Editeur: Humensciences

Sans la musique Einstein aurait-il été génial?

"La découverte de la relativité restreinte m'est arrivée par intuition, et la musique était la force motrice derrière cette intuition.

Ma découverte est le résultat de la perception musicale."

Albert Einstein

La génodique:

de nouvelles études scientifiques étudient les effets de certaines mélodies sur les organismes vivants qui permettent aux cultures et aux animaux de résister aux maladies et de mieux grandir.

D'autres pistes à écouter...

Mon ensemble **Bab Assalam**

Site web: <https://babassalam.com>

Disque *Maram*

- https://www.youtube.com/watch?v=WuXMg6_HCTg
- <https://www.youtube.com/watch?v=VZpJsy103Wo>

Spectacle *Derviche*

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

Mejwez

<https://www.youtube.com/watch?v=i2zx1KUzP6c>
<https://www.youtube.com/watch?v=VhQ5nbJ39pU>

Zammar

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

Arghoul

<https://www.youtube.com/watch?v=IXajEUPIFu0>
<https://www.youtube.com/watch?v=fy06ClggzAl>

Aulos

<https://www.youtube.com/watch?v=XgMFcdrK0hY&t=4s>

Launeddas

<https://www.youtube.com/watch?v=XXw7gyETD1M>

Spisi

https://www.youtube.com/watch?v=4aAi_ADJd0c

Birbyne (trad et moderne)

<https://www.youtube.com/watch?v=vUPnIlNjTM>
<https://www.youtube.com/watch?v=OjdzWat4SxA>

Pakou (trad et moderne)

<https://www.youtube.com/watch?v=bsqkZzKKML4>
https://www.youtube.com/watch?v=k_dN4jXuL5w

Hulusi

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2LX7QoL1Dxk&t=0s>

Punji

<https://www.youtube.com/watch?v=qKrCy0T25uw>

Muse à capsule

<https://www.youtube.com/watch?v=rxX33uNFaz0>

Muse et cornemuse médiévales

<https://www.youtube.com/watch?v=ctTri4EIDE4>

Instruments du Moyen-Âge européen

<https://www.youtube.com/watch?v=jvQHTGI0NTc>

Chalumeau - concerto de Télémann

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

Clarinette - concerto de Mozart

https://www.youtube.com/watch?v=UM-dxV_HmzE

Clarinette - Rhapsody in Blue de G. Gershwin

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

Clarinette - St James Infirmary Blues • Doreen Ketchens

<https://www.youtube.com/watch?v=JQuRnwppNj0>

Clarinette - Antilles - Annie Laure Carole

<https://www.youtube.com/watch?v=1zwn6TVDWns>

Clarinette - Colombie

<https://www.youtube.com/watch?v=2HOnOPa633M>

Clarinette - inde

https://www.youtube.com/watch?v=39VfXViU_z8

Clarinette - Klezmer - Giora Feidman

<https://www.youtube.com/watch?v=qB08yTc8LXM>

Clarinette - Turquie

<https://www.youtube.com/watch?v=Sg6ROgaJ6tY>

Clarinette et Rock électro - David Krakauer

<https://www.youtube.com/watch?v=DKLxHhpqh-U>

Clarinette -RAP - TITOUAN

<https://www.youtube.com/watch?v=g6g2MUu0t-U>

Clarinette basse - Martin Matalon, Traces XV

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

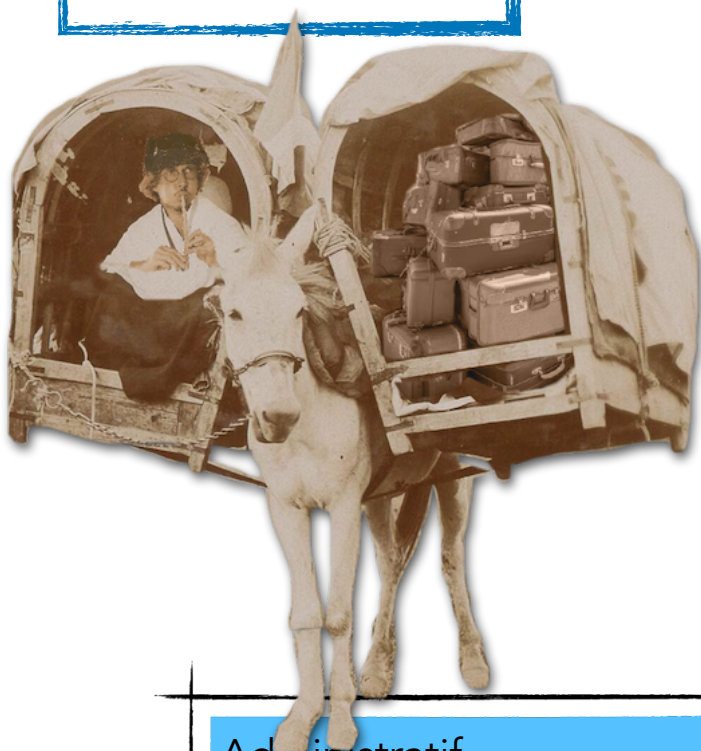
Sylpho

<https://www.youtube.com/watch?v=q5SxOrX-JZI>

Electronic Wind INSTRUMENT (EWI)

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

LES CONTACTS

Administratif

L'autre côté du Monde Production
10A rue Bournes 69004 Lyon
lautrecotedumonde@free.fr

Dans le vent...

Un seul en scène
Tout Public et Scolaires
conseillé à partir de 8/9 ans

Artistique et Diffusion

Raphaël Vuillard
+33 (0)6 82 39 39 62
artistique@babassalam.com

Page web

<https://babassalam.com>