

ANNE LAUBER

Anne Lauber est née en 1943 à Zürich, en Suisse. À la fin de ses études au Conservatoire de musique de Lausanne, elle émigre au Canada. Elle s'inscrit alors à la Faculté de musique de l'Université de Montréal où elle obtient une maîtrise dirigée par Serge Garant, puis un doctorat sous la direction d'André Prévost.

Elle est la première femme d'origine suisse à poursuivre une carrière de compositrice. Très variée, son oeuvre comprend des pièces pour orchestre à cordes, pour orgue, pour voix et pour piano, auxquelles s'ajoutent des musiques de film, dont celle de *L'Affaire Coffin*, qui a beaucoup contribué à faire connaître le talent de son auteure au Canada et en Europe. Son conte symphonique *Au-delà du mur du son*, oeuvre qui s'adresse aux enfants, lui a également valu un grand succès.

Anne Lauber s'est même attaquée à la direction d'orchestre lors de l'enregistrement de *L'Affaire Coffin*, de la création de *Colin-Maillard* et de la répétition de sa *Valse concertante* avec l'Orchestre symphonique de Québec.

Selon la pianiste Françoise Gélinas, interprète de ses oeuvres, la musique d'Anne Lauber, «bien qu'étant atonale, reste et se veut lyrique». Les «accords sont généreux» et la compositrice a l'art de créer des «contrastes entre des éléments très forts et d'autres d'une sensibilité émouvante». Darius Milhaud, pour sa part, reconnaissait à la musique d'Anne Lauber des bases techniques solides et a dit de ses oeuvres «qu'elles dénotent une sensibilité charmante et une sincérité absolue».

ANNE LAUBER, *Valse concertante pour piano et orchestre*.

8 min 53 s incluant
les extraits des
valse viennoises

PREMIÈRE ACTIVITÉ

Comparer le rythme et le style de la valse romantique à ceux de la valse concertante d'Anne Lauber.

OBJECTIF

Établir la différence entre le rythme et le tempo.
Identifier une forme musicale: la valse.

Obj. 7.3.1.1
8.5.7

MISE EN SITUATION

Lecture du récit «Une soirée plutôt déconcertante...».

Audition de trois extraits de valse de Strauss:

- sur l'extrait de *Wiener Bonbons*, faire remarquer le rythme à trois temps de la valse en faisant battre la mesure: *un* bien marqué, deux, trois;
- sur l'extrait de *Morgenblätter*, faire saisir le tempo en demandant aux élèves de tourner de plus en plus vite;

- sur l'extrait du *Danube bleu*, demander aux élèves de tourner encore par couples, en respectant le rythme, le tempo et selon le style viennois, c'est-à-dire en souplesse, avec sentiment, et en faisant glisser le deuxième pas.

DE LA VALSE ROMANTIQUE À LA VALSE CONCERTANTE

Faire écouter l'extrait de la pièce d'Anne Lauber.

Essayer de faire découvrir le rythme à trois temps dans la partie du piano. Faire battre la mesure et montrer les différences avec la mesure romantique. Essayer de saisir le tempo.

Analyser le style de la pièce. La valse d'Anne Lauber est-elle dansante, gaie, brillante, enlevée, tourbillonnante comme les valses viennoises? Essayer de trouver ses caractéristiques. Peut-on tourbillonner en l'écoutant?

Voir les autres questions dans le livre de l'élève.

REPRISE DU RÉCIT

Maintenant que les élèves situent mieux la forme musicale de la valse, leur proposer d'imaginer la partie qui manque dans le récit «Une soirée plutôt déconcertante». En quelques phrases, ils doivent faire raconter soit par Patrick, soit par Léïla, ce qui s'est passé pendant la soirée viennoise à laquelle ils ont assisté par erreur. Ils utiliseront comme programme les extraits des trois valses de Strauss entendus en début de leçon.

DEUXIÈME ACTIVITÉ

Comprendre ce qu'est la forme concertante.

Obj. 8.5.7

OBJECTIF

Identifier une forme musicale: le concerto.

PIANO ET ORCHESTRE «DANSENT LA VALSE»

Se servir de l'extrait de partition reproduit dans le livre de l'élève.

Dans la *Valse concertante*, le piano est presque toujours présent et il est assez souvent accompagné de tout l'orchestre. L'instrument solo domine. De temps en temps, il s'établit de courts dialogues avec les différentes familles d'instruments. Plus rarement, il joue seul, des «cadences».

À la fin du deuxième mouvement, le piano plaque des accords sur un rythme à trois temps bien marqué. Les autres instruments l'accompagnent

soit en courte entrée en canon, par familles, soit en monorythmie. Le mouvement se termine par une grande envolée de l'orchestre, avec une courte interruption du piano, qui reprend son souffle, pour se lancer dans le tourbillon de la valse viennoise au début du troisième mouvement.

Faire observer attentivement la partition. Les élèves pourront repérer le dialogue entre le piano et les instruments; un solo ou un silence du piano; l'échange entre les bois, les cuivres et les cordes; «l'aparté» d'une famille d'instruments.

PROLONGEMENT

Faire écouter l'entrevue avec la compositrice.

6 min 38 s

À partir de l'histoire de la valse, expliquer ce qu'est une tradition artistique et montrer comment elle évolue.

Parler des modes en art.

ÉVALUATION

Voir «Ma conclusion» dans le livre de l'élève.

NOTES EXPLICATIVES

Évolution de la valse La valse est une danse d'origine allemande, issue des *ländler*, sorte de danse lente à trois temps, en vogue au XVIIIe siècle. C'est au XIXe siècle, à la faveur du mouvement romantique, qui se caractérise par une grande liberté dans les arts, que la valse s'est développée, au point de supplanter le menuet, danse classique et aristocratique. Vers 1825, grâce à Strauss père, elle est devenue une véritable spécialité de Vienne, ville d'Autriche sur le Danube. C'est Johann Strauss fils qui a donné à la valse tout son brio et qui l'a «portée à un haut degré de perfection». Musicalement, il a apporté à la valse : une forme fluide, des reprises variées, une grande invention mélodique, beaucoup de finesse orchestrale (Strauss était un brillant chef d'orchestre et un bon violoniste), de l'ingéniosité dans la combinaison des patrons mélodiques, un tempo très accéléré. Influencé par Liszt et Wagner, il développait les introductions de ses valse en leur donnant une véritable forme symphonique de rythme plus lent que le développement et ajoutait une coda qui reprenait les thèmes essentiels.

La valse, dans sa forme dansée, a même influencé l'histoire de la musique. Les compositeurs du XIXe et du début du XXe siècles s'y sont intéressés. On l'a introduite dans l'opéra, l'opérette et le ballet. On trouve, par exemple, une valse dans le *Don Juan* de Mozart (fin du 1er acte), dans la *Bohème* de Puccini (la valse de Musetta) et même dans *Parsifal* de Wagner. Cette danse a également donné naissance à une forme dite de concert, soit pour orchestre, soit pour instrument seul. Schubert, Brahms et Chopin

en ont écrit de très importantes. «Dans la première moitié du XXe siècle, la valse s'est prêtée aux styles les plus divers, depuis Ravel jusqu'à Schönberg, Berg, Chostakovitch et Britten.» On pourrait ajouter Anne Lauber à cette liste puisqu'elle reprend la tradition dans sa valse concertante.

La valse comme danse C'est une danse à trois temps, caractérisée par des pas glissés (selon le style viennois et exploitée dans le patinage artistique), des figures virevoltantes et le déplacement des danseurs sur la piste de danse. Elle se danse en couple sur un tempo très rapide. Sa rapidité, sa gaieté et sa légèreté ont été développées à Vienne, qui a été véritablement la capitale de la valse. C'est de là que cette danse s'est répandue à travers l'Europe.

Au milieu du XIXe siècle, cette danse était devenue tellement répandue et tellement audacieuse qu'elle a suscité de véritables polémiques. Certains de ses adversaires prétendaient qu'elle était dangereuse pour la santé à cause de la rapidité avec laquelle elle faisait tourner les danseurs. D'autres la trouvaient immorale et érotique parce que les danseurs étaient étroitement enlacés et qu'ils en profitaient pour s'embrasser lorsqu'ils virevoltaient dans les coins sombres des salles de bal. Ses adeptes avançaient au contraire que la valse favorisait la santé, en raison de sa vigueur, et l'équilibre psychique, à cause de sa gaieté.

Le style concertant Ce style consiste à traiter dans une forme musicale donnée les instruments comme on le fait dans un concerto, c'est-à-dire à considérer qu'il y a un ou des instruments solos. En effet, le concerto met en opposition des instruments de l'orchestre ou donne la vedette à un instrument en particulier. On note donc dans les formes musicales concertantes des différences d'équilibre et de présence au niveau instrumental.

Le style viennois de la valse Ses caractéristiques sont : le glissement des pas ; la grande rapidité du tempo ; les figures virevoltantes ; le déplacement des danseurs ; la variété mélodique ; la couleur orchestrale ; la vigueur des rythmes ; l'enlacement des partenaires ; l'impression que le rythme ne contient qu'un battement par mesure (cela est dû au premier temps très marqué par rapport aux deux temps qui suivent), ce qui donne à la danse beaucoup de légèreté.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN ARTS
PRIMAIRE 2e CYCLE

Sur une musique d'Anne Lauber

Exercice d'exploration, collectif, à deux dimensions

OBJECTIF	Explorer le rythme par la répétition et l'alternance des lignes.
GESTE ET TECHNIQUE	Dessin aux craies de cire
MATÉRIAUX ET OUTILS	3 feuilles de papier d'emballage de 60 cm x 120 cm craies de cire
MODE D'EXÉCUTION DURÉE : 3 min	Former des équipes de six à sept membres par feuille de papier d'emballage. Au signal, choisir sa place et tracer tous en même temps des lignes droites ou circulaires, développées dans diverses directions. Changer de couleur de craie de cire avec les variations du tempo musical. Recommencer trois fois l'exercice en effectuant une rotation des places.

Activité : invention et mémoire, individuelle, à deux dimensions

OBJECTIF	Ordonner les éléments du langage plastique en explorant le rythme, l'équilibre et le mouvement, au moyen d'une technique déjà utilisée et en fonction de son image. Se représenter en tant que personnage dans un environnement donné.
GESTE ET TECHNIQUE	Dessin aux craies de cire
MATÉRIAUX ET OUTILS	1 feuille de papier Newsprint de 22,5 cm x 30 cm craies de cire
MODE D'EXÉCUTION	Se représenter en personnage imaginaire ou légendaire qui danse.
ÉVALUATION	<ul style="list-style-type: none">• Fermer les yeux, réécouter l'extrait musical et nommer une couleur correspondant à la musique.• Repérer dans son dessin ce qui crée un effet de mouvement. Qu'est-ce qui donne l'impression que le personnage danse ?• Imaginer un récit à partir de son dessin et le raconter à des camarades. Répéter l'expérience à partir du dessin d'un pair.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN ARTS PLASTIQUES
SECONDAIRE 1er CYCLE

Sur une musique de Anne Lauber

Exercice d'intégration, collectif, à deux dimensions

OBJECTIF	Favoriser la synthèse des éléments d'un savoir acquis dans une réalisation courte et spontanée.
GESTE ET TECHNIQUE	Peinture à la gouache
MATÉRIAUX ET OUTILS	3 à 5 feuilles de papier blanc, de 40 cm x 60 cm gouache liquide pinceaux
MODE D'EXÉCUTION DURÉE: 3 min	Esquisser, en traçant des lignes à main levée, un personnage par feuille. La répétition et la distribution des lignes, des formes, des couleurs et des motifs doit créer chaque fois un effet de rythme différent.

Activité: observation et mémoire, individuelle, à deux dimensions

OBJECTIF	Développer les thèmes de l'être et de l'environnement en fonction de son image. Se représenter en interaction avec d'autres.
GESTE ET TECHNIQUE	Peinture à la gouache
MATÉRIAUX ET OUTILS	1 feuille de papier Cartridge, de 22,5 cm x 30 cm gouache liquide pinceaux
MODE D'EXÉCUTION	Se représenter, dans une réalisation à la gouache, en train de danser avec ses amis. Le choix des couleurs, des lieux et de l'atmosphère dépend des émotions et des sensations suscitées par l'audition de la musique.
ÉVALUATION	<ul style="list-style-type: none">• Fermer les yeux, écouter de nouveau l'extrait musical et nommer une couleur correspondant à la musique.• Quel type de ligne convient le mieux pour illustrer le tempo musical? Préciser pourquoi.• Décrire, avec le plus d'exactitude possible, les costumes et les décors représentés.