
BIRDLAND

IV - Version Hyperion

Ensemble Hyperion

L'ensemble Hyperion est un ensemble fondé en **1991** en Italie. Il est dirigé par le flûtiste **Bruno Fiorentini**.

L'ensemble se consacre avant tout à l'interprétation du **tango**. L'ensemble est doté d'un répertoire très riche qui couvre **les plus grands compositeurs argentins de tango**, de Ángel Villoldo (1861-1919), un des premiers compositeur de tango, à **Astor Piazzolla** (1921-1991).

L'ensemble est à géométrie variable mais est généralement composé d'une **flûte**, d'un **violon**, d'un **bandonéon**, d'une **guitare**, d'un **piano**, d'une **contrebasse** et parfois d'un **chanteur**.

ECOUTE : [*Violentango*](#), A. Piazzola, Ensemble Hyperion.

Les arrangements utilisés par l'ensemble sont des arrangements **traditionnelles** de tango et sont donc très souvent **dansés** en concert.

ECOUTE : [*A Evaristo Carriego*](#), Ensemble Hyperion.

Bruno Fiorentini
Flûtiste et directeur
artistique de l'ensemble.

Bandoneon

L'ensemble a enregistré **11 albums**, essentiellement dédiés au **tango**.

Dans leur discographie, **2 disques font exceptions**.

L'un est consacré à des concertos de **Vivaldi**.

ECOUTE : [Concerto in G minor "Allegro"](#), A. Vivaldi, 2000. L'effectif est ici très différent, pas de bandonéon, pas de contrebasse, pas de piano, ni de guitare, mais un hautbois, un clavecin et un basson à la place.

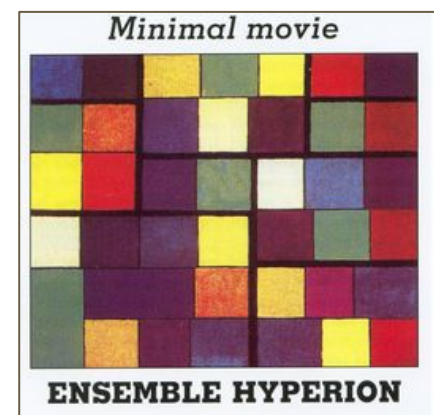
L'autre, est le disque qui nous occupe **Minimal Movie**, qui date de la même année (2000) et qui est consacré à des **musiques de film** (John Williams, Ennio Morricone, etc.).

ECOUTE : [La Liste de Schindler](#), J. Williams, 2000. Même remarque, sur cette pièce, il ne reste de l'ensemble tango que le flûtiste, le violoniste et le contrebassiste.

Sur ce disque figure aussi deux "tubes" de la musique, qui ne sont pas des musiques de film, l'un provenant de l'univers jazz, il s'agit de leur reprise de **Birdland**, l'autre est une pièce de musique électronique de Jean-Michel Jarre *Chronologie*. Deux œuvres qu'ils reprennent de manière très **personnelle**.

Le disque se termine par la très belle pièce, *Oblivion* d'Astor Piazzolla, composée pour le film *Henri IV* (1984). On retrouve ici l'ensemble hyperion dans un **effectif "tango"**.

ECOUTE : [Oblivion](#), A. Piazzolla, 2000.

Birdland

Pour leur reprise de *Birdland*, l'ensemble Hyperion joue en **sextuor** (6 instruments) ; **flûte** traversière, **hautbois**, et la famille des cordes au complet (**violon**, **alto**, **violoncelle**, **contrebasse**).

Flûte traversière

Hautbois

Violon

Alto

Violoncelle

Contrebasse

La caractéristique principale de cette version est **l'absence de percussions**.

Pour les remplacer, et assurer la **pulsation**, les instrumentistes à cordes vont souvent recourir à des **notes répétées** sur un **rythme régulier** (en croches), technique que l'on appelle des **"batteries" de croches**. C'est une technique très fréquemment utilisée dans la musique "classique" pour l'accompagnement.

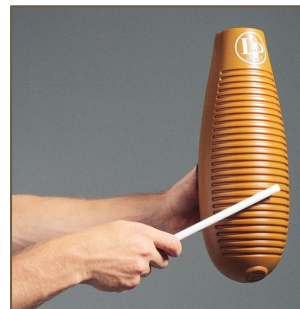
ECOUTE : *Divertimento* K. 136, W.A. Mozart.

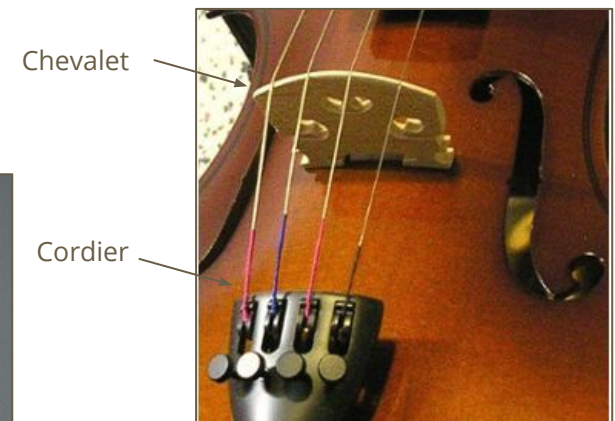
Une autre caractéristique est l'utilisation de **nombreux effets aux cordes**, qui permettent **d'enrichir la sonorité** de l'ensemble.

Chicharra : technique très utilisée dans le **Tango** qui consiste à jouer **entre le chevalet et le cordier**. Cela produit un son très grinçant (*chicharra* signifie "cigale") qui est utilisé de manière rythmique à la manière d'un guiro.

ECOUTE : [Chicharra](#).

Guiro

Chevalet

Cordier

D'autres techniques utilisées dans cette version :

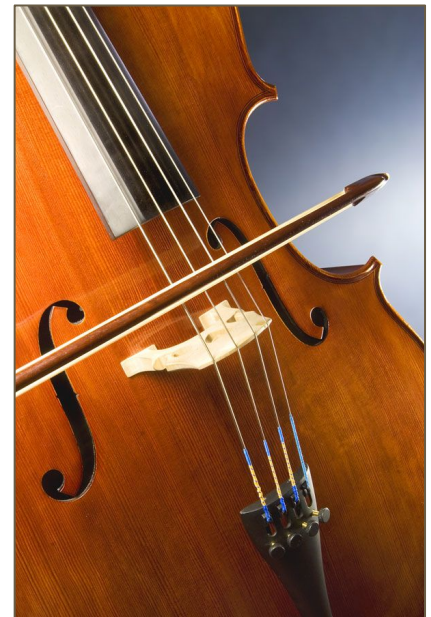
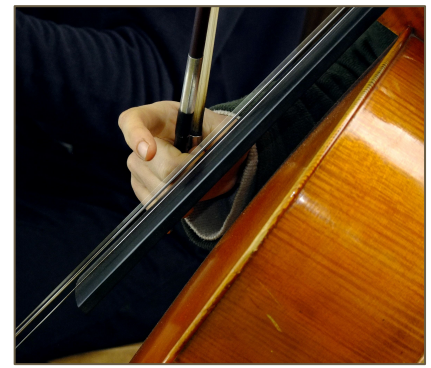
- **Pizzicato** (pizz.) : Technique qui consiste à jouer avec les **doigts** et non avec l'archet.

- **Sul Ponticello** (sul pont.) : Signifie qu'il faut jouer **sur le chevalet**. Comme le *chicharra*, cela produit un son grinçant, mais les notes restent audibles.
ECOUTE : Sul ponticello [violon](#) / [violoncelle](#).

- **Spiccato** : Technique qui consiste à **détacher chaque note** les unes des autres en relevant l'archet des cordes. L'attaque est ainsi **plus marquée**.
ECOUTE : [Spiccato](#) au violoncelle.

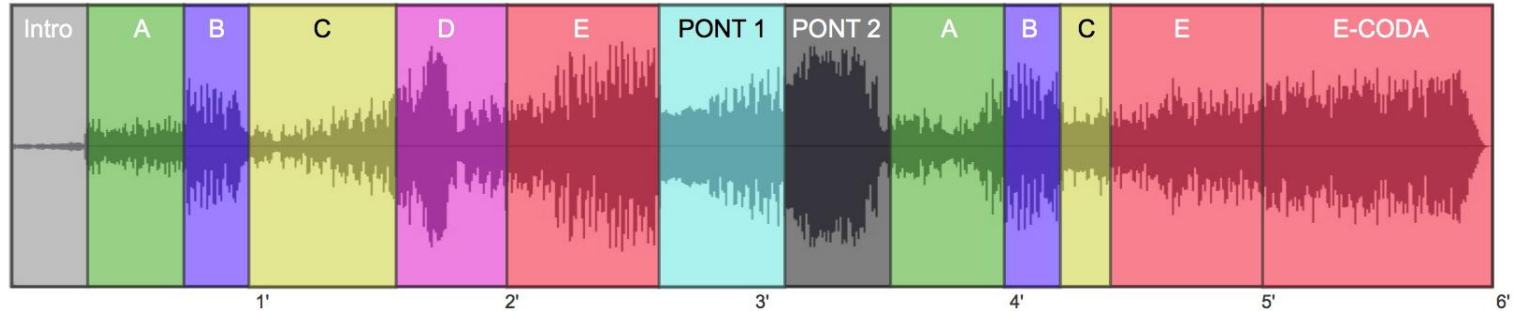
- **Harmoniques** : Technique qui consiste à effleurer les cordes à des endroits précis pour produire des **sons très aigus**. C'est cette technique qu'utilise J. Pastorius lorsqu'il joue le thème dans la partie A de *Birdland*.
ECOUTE : [Harmoniques aux cordes frottées](#).

- **Distortion** : Technique qui permet d'obtenir des **sons saturés** (comme avec l'utilisation d'un effet pour la guitare) en appuyant **exagérément** l'archet sur les cordes. **ECOUTE** : [Distorsion au violoncelle](#).

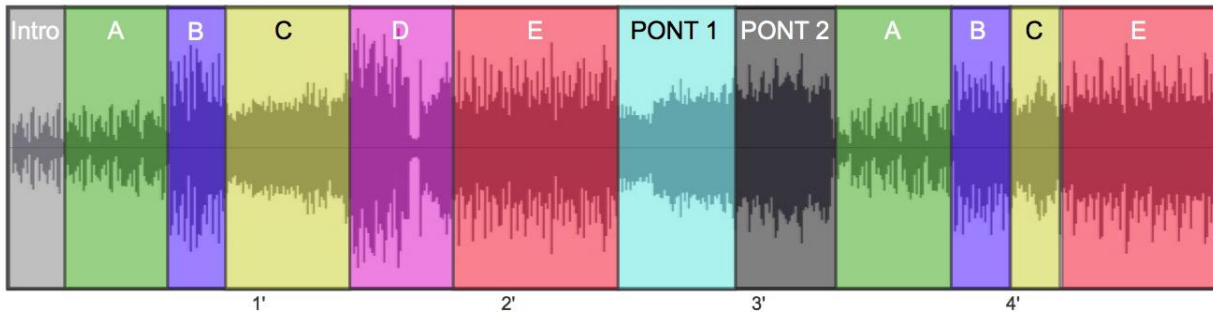

Au niveau de la forme, contrairement à Quincy Jones, l'ensemble Hyperion revient à une **organisation très proche** de l'originale.

Weather Report (1977)

Ensemble Hyperion (2000)

La version est **plus courte** (4'53) en raison d'une introduction plus courte et de l'absence de reprise de la partie E à la fin.

Pour le reste, l'**enchaînement et la longueur des parties sont similaires**.

DESCRIPTION DE CHAQUE PARTIE

clic pour écouter

INTRO

Riff à la contrebasse en **pizzicato**. Puis **batterie de croches spiccato** au violon.

A

Les batteries de croches continuent. Thème joué en **harmoniques** au **violoncelle** auquel se joint plus tard **l'alto**. Ces sons harmoniques (joués **sul ponticello**) font écho à la basse en harmoniques de Jaco Pastorius dans la version originale.

B

Entrée de la **flûte** et du **hautbois** pour ce thème "fanfare". La contrebasse joue la partie de basse originale. L'arrêt de l'accompagnement en croche met en valeur **le contrepoint** entre la mélodie et la basse.

Les **batteries de croches** reprennent (contrebasse) auxquelles viennent s'ajouter des **double-croches** (alto) jouées au tambourin dans la version originale.

C

Le thème est **joué aux vents**. Puis les croches répétées passent au violon pour laisser place à un **contrechant de contrebasse** (notes longues et glissando). La doublure au violoncelle rappelle les **double-cordes** utilisées par Pastorius dans la version originale.

D

Thème à la flûte et au hautbois. Notes répétées à la contrebasse, contrechant à l'alto. Et pour donner plus de dynamisme à cette partie, **chicharra** au violon en contretemps.

A la fin, reprise du **motif de basse** (contrebasse et violoncelle), puis **batteries de croches** (violon et alto) en attente de la partie suivante. Quelques **trilles** sont jouées, comme J. Pastorius le fait dans la version originale.

E

Partie principale jouée **aux vents** soutenus par le violon et l'alto. Caractère **léger, aérien**. Le violoncelle poursuit les **batteries de croches**, la contrebasse joue la partie de basse **originale** de J. Pastorius.

PONT 1

Batteries de croches à la contrebasse et à l'alto. **Chicharra** au violon.

Puis thème **sul ponticello** au violoncelle et à la contrebasse. Le violon poursuit les **chicharra**, l'alto l'accompagnement en croches.

PONT 2

Solo de violoncelle en son saturé (à la manière d'une guitare électrique). Les autres musiciens jouent les accords chromatiques descendants. Constitue aussi le **climax** de cette version.

Partie de transition, reprise des **batteries de croches**.

Les parties suivantes sont jouées de manière identique à la 1ère fois.

A

Comme la 1ère fois.

B

Comme la 1ère fois.

C

Comme la 1ère fois.

E

Comme la 1ère fois. Fin nette (pas de *fade out*).

BIRDLAND - Ensemble Hyperion

Résumé

	INTRO	A	B	C		D	E	PONT 1	PONT 2
Flûte			Thème	Thème		Thème	Thème		Descente chromatique
Hautbois			Thème	Thème		Thème	Thème		Descente chromatique
Violon			(Thème)			<i>Chicharra</i>	(Thème)	<i>Chicharra</i>	Descente chromatique
Alto		Thème <i>Sul pont.</i>	(Thème)			Contrechant	(Thème)		Descente chromatique
Violoncelle		Thème <i>Sul pont.</i>	Basses		Contrechant			Thème <i>Sul pont.</i>	Solo (distortion)
Contrebasse	<i>Riff Pizzicato</i>	<i>Riff Pizzicato</i>	Basses		Contrechant	Basses	Basses		Descente chromatique

Les parties suivantes sont identiques (A, B, C et E).

Conclusion

Cette version met de côté la référence au club de jazz, ainsi que l'hommage au *be-bop* ou à Charlie Parker. Par contre, elle apporte des **éléments nouveaux**, totalement absents de la version originale et des autres reprises : pas de percussions, effectif très différents, esprit plus "classique", éléments provenant du tango. Même si la forme et les thèmes sont identiques, c'est une version très **personnelle** de l'œuvre et, sans aucun doute, parmi les reprises de *Birdland* au programme, celle qui finalement **s'éloigne le plus** de la version originale.

A retenir

- Date : 2000 (album *Minimal Movie*),
- Ensemble spécialisé dans le Tango,
- Effectif : flûte traversière, hautbois, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
- Beaucoup de batteries de croches pour compenser l'absence de percussions,
- Beaucoup de modes de jeu différents : *chicharra*, *pizzicato*, *sul ponticello*, *spiccato*, harmoniques, distortion,
- La flûte et la hautbois n'assurent que des parties mélodiques,
- Les cordes alternent entre accompagnement et mélodies,
- Solo de violoncelle en sons saturés,
- Forme identique à la version originale, mais durée plus courte (pas de coda),
- Un esprit très différent de la version originale (pas de référence au jazz, un esprit "plus classique").
- Une reprise très personnelle de l'œuvre.