

8. Le violon et sa famille

Le violon, qui existe depuis le 16e siècle, est un des instruments qui a le plus inspiré les musiciens, avec le piano. Son expressivité, sa puissance, sa brillance et sa vélocité ont inspiré nombre de musiciens qui l'ont si souvent associé aux autres membres de sa famille (alto, violoncelle et contrebasse) qu'il est devenu le pivot de la musique classique européenne.

Le *violon* est un instrument à cordes *frottées*. Les cordes, en boyau et en fil d'acier, très tendues, sont frottées par un archet en bois et en crin de cheval. On ajoute de la *colophane* (résine de pin) sur le crin de l'archet pour augmenter le frottement et faciliter la mise en vibration des cordes. Sans la *caisse de résonance* en bois, le son serait pratiquement inaudible. Le *chevalet*, sur lequel reposent les cordes, transmet les vibrations à cette caisse de résonance. Les *ouïes* en forme de « f » permettent au son de s'échapper. À l'intérieur, une toute petite barre de bois, l'*âme* est placée de force entre le *fond* (dessous) et la *table d'harmonie* (dessus) du violon ; elle met l'ensemble de l'instrument sous tension, et lui permet de vibrer plus fortement. Le *manche* est lisse, sans *frettes* pour poser les doigts (comme sur la guitare ou autrefois les *violes*). Une *mentonnière* est disposée pour permettre la tenue du violon entre l'épaule et le menton. Les 4 cordes sont accordées en quintes successives : sol, ré, la et mi. L'absence de repères (frettes) oblige le violoniste à se fier à son oreille pour apprécier la bonne position des doigts. On peut faire « trembler » le son en faisant vibrer légèrement le doigt, on obtient ainsi le *vibrato*. Le déplacement de l'*archet* modifie aussi le son. Chaque fois qu'il change de sens, la note se trouve « détachée ». On augmente la puissance du son en le frottant plus énergiquement ou plus rapidement. On peut « piquer » le son en faisant « rebondir » l'archet sur la corde (*staccato*) ou pincer les cordes avec les doigts, sans archet (*pizzicato*).

1. Matériau et construction

Le *fond* est constitué de deux planches d'*érable* collées bord à bord puis amincies avec des *gouges* et des petits rabots. Le *dessus* est en *sapin*, plus tendre. Des lames d'*érable*, souples, forment les *éclisses* et relient le fond et le dessus, elles sont collées avec un gabarit qui leur donne leur forme. La *touche* et le *cordier* sont en bois très dur, en *ébène*, tandis que la *tête* (à l'extrémité duquel se trouve la *volute*) est sculptée en *érable*. Toutes les pièces sont collées. De nombreuses couches de *vernis* donnent à l'instrument son éclat et une partie de sa sonorité. Les cordes sont en métal entouré de fil d'argent, sauf la corde *mi*, la plus aiguë, en acier. Les luthiers les plus célèbres ont vécu en Italie : *Amati* au 17e siècle, et ses élèves *Stradivari* et *Guarneri* au 18e siècle.

2. Histoire

En Europe, les premiers instruments à archet sont venus d'Orient au 10e siècle. Ce sont le *rebec* à 4 cordes, la *vièle* à 5 ou 7 cordes. Les *violes*, dès le 16e siècle, sont les ancêtres du violon. Il en existait plusieurs tailles. La *lira da braccio*,

à 4 cordes, était de la taille d'un violon. La *viola da gamba*, avec 6 cordes, ressemblait au violoncelle. Le violon tel que nous le connaissons apparut au 16e siècle et a été très peu modifié depuis.

3. La famille du violon

Les 4 principaux instruments de cette famille sont le **violon** ; l'**alto** (violon fidèlement agrandi de 7,5 cm) au son moins brillant mais plus rond et chaud, qui se joue comme le violon ; le **violoncelle** (deux fois plus long que le violon) plus grave et proche, dit-on, de la voix humaine, très expressif, se jouant assis, l'instrument vertical ; et la **contrebasse**, très grave, souvent jouée en jazz les cordes pincées, qui se joue debout à côté de l'instrument. La **viola da gamba** est l'ancêtre du violoncelle, elle a 6 cordes et se tient entre les jambes (d'où son nom).

4. Utilisation des instruments à cordes de nos jours

Le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse sont les instruments de base de l'orchestre classique. Mais le violon a aussi trouvé sa place dans les orchestres populaires, notamment en Europe Centrale, et dans la musique à danser traditionnelle. La contrebasse, qui joue les basses de l'orchestre, peut être un instrument d'expression (jouée dans sa tessiture aiguë), elle est aussi très employée en jazz (sans archet, les cordes sont pincées en « pizzicato »).

5. Apprentissage

Le violon, l'alto, le violoncelle ou la contrebasse peuvent s'apprendre dès 6 ou 7 ans sur des instruments de petite taille. Ils demandent un travail de l'oreille très rigoureux et ont l'avantage d'obliger l'instrumentiste à « chanter » intérieurement la musique qu'il joue. Un violon, un violoncelle ou une contrebasse coûtent de 1500 à 10 000 F. Il en existe des petits (quart, demi et trois quarts).

6. La musique pour instruments à cordes

On écouterait, pour violon, les partitas de Bach, les concertos de Mozart, Beethoven, Brahms, Vivaldi ; au violoncelle, les suites de Bach, les concertos de Haydn, Boccherini, Dvorak, Schumann ; à l'alto des œuvres de Mozart (symphonie concertante, trios), de Fauré et Ravel. Les quatuors à cordes réunissent 2 violons, un alto et un violoncelle. Il en existe de très nombreux : Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy, Fauré, Ravel (également en trios avec pianos, violon ou violoncelle). La *contrebasse* s'entendra en orchestre, ou en jazz où elle assure une basse très rythmée.