

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Carnet
Spectacle

Reminiscence

Jasser Haj Youssef, Chœur et Orchestre

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale

Bibliographie :

ARKACH, Michel, *Maqam, guide de la musique orientale*, Paris, Jets d'encre, 2022

AUBERT, Laurent, *Métissages*, Cahiers de musique traditionnelle, Atelier d'ethnomusicologie, Georg éditeur, 2001

POCHE, Christian, *La Musique arabo-andalouse*, Paris, La Cité de la musique – Actes sud, 2001

CANDE (de), Roland, *Jean-Sébastien Bach*, Paris, Seuil, 2000

LEBRUN, Eric, *Jean-Sébastien Bach*, Paris, Bleu nuit édition, 2016

Sitographie :

Site officiel de Jasser Haj Youssef

<https://jasserhajyoussef.com>

Portrait de Jasser Haj Youssef sur France Musique :

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/ocora-couleurs-du-monde/portrait-de-jasser-haj-youssef-4991247>

Une vidéo de Jasser Haj Youssef présentant la viole d'amour :

https://www.youtube.com/watch?v=_dlrW3xBQ-k

Reminiscence

Jasser Haj Youssef, Chœur et Orchestre

Eduardo Strausser direction
Jasser Haj Youssef viole d'amour
Gaël Cadoux piano Rhodes
Simone Prattico batterie
Dima Bawab soprano

Noëlle Gény cheffe de chœur
Chœur Opéra national Montpellier Occitanie

Orchestre national Montpellier Occitanie

Concert proposé dans le cadre de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée.

• **mer 8 et jeu 9 nov. à 19h**
Opéra Comédie
↳ Répétition générale ouverte aux scolaires : mer 8 nov. à 9h30

Durée: ± 1h30 sans entracte

Jasser Haj Youssef (né en 1980)

4

Né en 1980 à Monastir (Tunisie) d'un père ethnomusicologue et d'une mère styliste, Jasser Haj Youssef bénéficie très tôt d'une double éducation musicale, entre classicisme (il étudie le violon classique et la musique de chambre à Sousse) et tradition, initié d'abord par son père à l'improvisation et aux maqâms, étudiant le violon oriental dans sa ville d'origine. Sa curiosité et sa grande érudition le mènent vers des horizons très élargis, entre musique orientale, musique baroque occidentale, musique médiévale, musique indienne et jazz. Il côtoie des artistes de renom comme Choubeila Rached, Safia Chamia, Michel Portal, Steve Coleman, Didier Lockwood, Youssou N'Dour, Barbara Hendricks...

Arrivé en Europe en 2003, il y poursuit ses études musicales et donne de nombreuses masterclasses et conférences au Canada, aux Etats-Unis ainsi qu'en France. Faisant résonner ses différentes sources culturelles, *Reminiscence* (écrit enregistré au château de Chambord en 2022) est son troisième album, après *Sira* (2012) et *Résonance* (2015). Ce troisième opus se veut comme un « véritable pont entre l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud, le passé et le présent, la spiritualité, la nature et les émotions... ».

Jean-Sébastien Bach (1913–1976)

Né à Eisenach le 21 mars 1685 et mort à Leipzig le 28 juillet 1750, Jean-Sébastien Bach est l'un des piliers de la musique occidentale baroque. Sa famille est une longue lignée dans laquelle, depuis le XVIe siècle, on dénombre quelque quatre-vingts musiciens, et sa descendance inscrira le nom des Bach dans l'histoire de la musique. Son enfance se déroule auprès de son père, violoniste et trompettiste, puis auprès de son frère aîné. Il s'initie au violon, à l'alto, mais également au clavecin et à l'orgue qui restera son instrument de prédilection. Sa carrière de musicien virtuose et de compositeur se fera au gré des emplois qu'il occupe auprès des cours de Mülhausen, Weimar, Köthen et Leipzig.

Son catalogue est impressionnant : près de 1100 œuvres, beaucoup d'œuvres religieuses dont plusieurs centaines de cantates, des oratorios, deux *Passions*, des centaines de chorals, des œuvres pour orgue, pour clavier, pour diverses formations instrumentales en fonction de la commande.

Dernier grand maître baroque, Jean-Sébastien Bach représente à la fois l'apogée et l'aboutissement de la musique de son temps, menant le contrepoint à un point de sophistication inégalé. Mozart et Beethoven ne s'y sont pas trompés, et c'est Felix Mendelssohn qui, en faisant jouer la *Passion selon saint Matthieu* en 1829. Plus tard Brahms, Wagner, Schoenberg, et même les musiciens de jazz, s'inspireront du cantor de Leipzig.

Zoom sur... la viole d'amour

Instrument apparu au début du XVIIe siècle, disparu au XIXe, la viole d'amour tient à la fois du violon et de la viole baroque. Possédant six à sept cordes, elle a la forme d'un alto épais et se joue à l'épaule, comme le violon. Ce qui fait son timbre si original, ce qui la rend le plus séduisante pour les compositeurs (et pour les auditeurs !), c'est la résonance toute particulière qu'elle acquiert grâce à un jeu de cordes sympathiques.

La corde sympathique

C'est, comme son nom l'indique, une corde libre qui va vibrer «en sympathie» avec une autre corde, c'est-à-dire qu'elle va entrer d'elle-même en vibration parallèlement

à une première corde mise en action par l'instrumentiste. Accordée de la même façon que la corde principale, elle va réagir à la vibration et provoquer une réverbération, un écho à la note produite. On trouve des cordes sympathiques dans de nombreux instruments extra-européens comme le sîtar indien, le sînekeman turc, mais également dans la vielle à roue et même... certains piano !

Anatomie de la viole d'amour:

Tenant vraisemblablement de «viola da more», de par son origine orientale, son manche étant orné d'une sculpture de l'Amour aveugle, la viole d'amour se présente comme un violon et est munie de 12 ou 14 cordes, la moitié étant mise en vibration par un archet, l'autre vibrant en sympathie.

Elle peut s'accorder de différentes façons, la plus commune étant un accord de *ré* majeur :

ou encore adopter l'accord des instruments du quatuor moderne, par quintes

Son jeu est celui des instruments à cordes frottées. Elle se joue grâce à un archet et ses modes de jeu sont variés : *pizzicati*, *glissandi*, vibrato, doubles cordes, sons harmoniques... Peu de pièces sont spécifiquement écrites pour viole d'amour. Citons néanmoins les huit *Concertos* de Vivaldi, deux arias de Bach dans *La Passion selon saint Jean*, ainsi que des pièces plus modernes de Leoš Janáček ou Paul Hindemith.

Pour aller plus loin :

<https://www.youtube.com/watch?v=dlrW3xBQ-k>
https://www.youtube.com/watch?v=HiT3QG8P_gM

La composition d'un orchestre symphonique

Un orchestre symphonique est un ensemble de musiciens constitué de quatre grandes familles d'instruments – les cordes, les bois, les cuivres et les percussions – placé sous la direction d'un autre musicien : le chef d'orchestre.

La place de chaque famille d'instruments au sein de l'orchestre est déterminée en fonction de leur puissance sonore. Ainsi, les cordes se trouvent à l'avant, les bois au centre et les cuivres et percussions à l'arrière.

Pour une œuvre donnée, le nombre de musiciens au sein de chaque famille de l'orchestre est variable et dépend de la nomenclature fixée par le compositeur. Ainsi, selon les indications de la partition, l'orchestre peut se composer de 40 («orchestre de type Mozart») à 80 musiciens («orchestre wagnérien»). Dans sa formation la plus complète, il intègre alors des instruments supplémentaires tels que le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, le contrebasson, le tuba, la harpe ou encore le piano (instrument qui ne fait pas partie de l'orchestre symphonique).

Glossaire

Ambitus

Étendue d'une voix ou d'un instrument, dans un morceau donné, de sa note la plus grave à sa note la plus aigüe.

Glissando

Sur un instrument à archet, technique qui consiste à passer d'une note à l'autre en faisant glisser le doigt sur le manche.

Harmonique

Terme désignant les partiels d'un son musical, les différentes fréquences qui le composent. Un musicien peut, selon certaines techniques, sélectionner un harmonique précis avec son instrument, ce qui donne un son beaucoup plus aigu et pur que la note originelle.

Mode

On appelle mode l'ordonnance des sons d'une échelle sonore donnée.

Dans la musique tonale, on distingue presque exclusivement deux modes : le mode majeur et le mode mineur, mais il existe beaucoup d'autres échelles musicales, notamment dans la musique médiévale ou la musique extra-européenne.

Pizzicato

Mode de jeu des instruments à cordes frottées tels que le violon ou le violoncelle consistant à pincer les cordes avec l'index de la main droite.

Vibrato

Modulation d'une note de musique produite par la vibration du doigt sur la corde.

Activités pédagogiques

I. Découverte de la musique orientale

Avec *Reminiscence*, Jasser Haj Youssef nous offre, grâce à sa double culture, une plongée dans un univers mêlant musique baroque et tradition orientale. On appelle communément « musique orientale » les musiques des pays de langue arabe, ce qui en fait une généralisation assez grossière du fait de nombreuses particularités liées aux différentes zones géographiques. Néanmoins, des points communs apparaissent. Cette musique, si elle est parfois extrêmement savante de par sa conception, est le plus souvent de transmission orale. Avant tout vocale et mélodique, elle fait une part importante à l'improvisation et à l'ornementation.

• La mélodie

Alors que l'occident privilégie deux modes mélodiques, le majeur et le mineur (musique tonale), la musique orientale est une musique modale, les modes, très nombreux, étant appelés « maqâms ». Ils se définissent non seulement par une échelle de notes (comme nos modes occidentaux), mais également par leur ambitus, leurs inflexions mélodiques, leurs points d'appuis, de départs, d'arrêts, leurs caractères...

Alors que les modes majeurs et mineurs sont construits sur une échelle dodécaphonique (de douze sons séparés par un intervalle de demi-ton) :

Les modes orientaux se construisent eux sur une échelle de 24 notes, avec l'adjonction de quarts de tons notés ainsi :

Ces intervalles, qui marquent fortement le caractère oriental d'une pièce, s'ils sont difficiles à jouer sur des instruments occidentaux à clavier (à moins de désaccorder l'instrument), sont facilement accessibles sur des instruments à cordes non frettés, tels que le violon ou la viole d'amour jouée dans ce concert.

• Le rythme

Une autre caractéristique essentielle de la musique orientale est le rythme, les modes rythmiques étant appelés «îqâ'» et déterminant le caractère de la pièce. Souvent asymétriques, ils se définissent par la succession de temps forts ou faibles

Exemple :

Ce rythme, devant son asymétrie à l'alternance de temps binaires et ternaires, peut être écouté dans une utilisation par Dave Brubeck dans *Blue Rondo à la Turk* :

► **Avec une classe** : s'approprier le rythme en le frappant (un groupe peut frapper les temps accentués, l'autre le rythme), on peut également faciliter l'apprentissage en inventant des paroles sur la mélodie. Notons l'apparition d'un rythme en 3x3 à la quatrième mesure, ce qui renforce l'impression d'asymétrie.

• Les instruments

Traditionnellement joués par les hommes, les instruments de musique arabe sont très variés. On trouve principalement, dans toute la sphère arabophone :

Le Oud,
ancêtre du luth baroque,
il accompagne le chant.

Le Rabâb,
vielle jouée de façon
verticale.

Le Nay,
flûte en roseau, qui
ornemente la mélodie.

Le Bendir,
tambourin à timbre,
il marque les accentuations
rythmiques.

II. Découverte des instruments à cordes

Afin de se familiariser avec les différents modes de jeu présents lors du concert, notamment à la viole d'amour, nous pouvons proposer aux élèves l'observation et la fabrication d'instruments à cordes.

Cette musique, si elle est parfois extrêmement savante de par sa conception, est le plus souvent de transmission orale. Avant tout vocale et mélodique, elle fait une part importante à l'improvisation et à l'ornementation.

► Avec les plus aguerris :

Comprendre le fonctionnement des instruments à cordes à l'aide d'expériences.

1. Observation d'un instrument (une guitare, par exemple)

Comment de cordes possède-t-elle ? Comment le son est-il produit ? Comment le son est-il amplifié ? Imaginer des expériences pour prouver les hypothèses.

2. Manipulation

Quelles sont les différences entre les cordes (aspect, taille, hauteur du son...) ? Que se passe-t-il lorsque l'on fait varier la tension ?

3. Longueur de corde et hauteur de note

Choisir une corde, à l'aide d'un accordeur, noter le son produit.

Mesurer la corde, la faire vibrer à la moitié / le tiers / le quart de sa longueur, noter le son produit et en déduire un rapport logique.

16

► Avec les plus jeunes :

Construction d'instruments à cordes pincées.

Matériel nécessaire :

- Une boîte rigide à bords pleins (métal (boîte à thé), bois, plastique...)
- Des élastiques de différentes couleurs
- Une planchette légèrement plus haute que la boîte

Entourer la boîte des élastiques. Au besoin, augmenter la tension à l'aide de pinces. Disposer sous les élastiques la planchette qui tiendra lieu de chevalet. Il tient en équilibre grâce à la tension des élastiques.

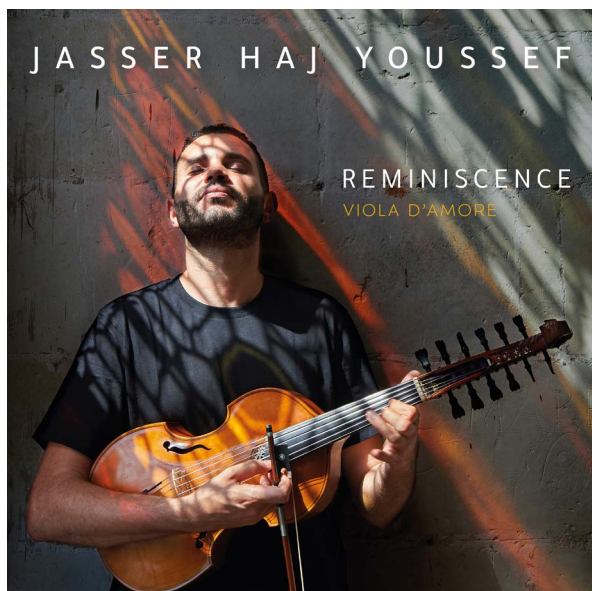
« Accorder » l'instrument en faisant varier la position du chevalet et / ou la tension des élastiques. Observer les effets produits par les différentes manipulations.

Source : *Lutherie sauvage, musique et acoustique*, IMT Atlantique,

<https://pdfprof.com/PDFV2/Documents1/40685/18/9#gsc.tab=0>

Reminiscence

C'est après avoir séjourné plusieurs mois dans l'immensité du Château de Chambord, emblème de la Renaissance française, que Jasser Haj Youssef a donné naissance à son nouvel album *Reminiscence*, où de subtiles harmonies rencontrent les résonances profondes et mystiques de la viole d'amour. L'album inclut dix pièces (neuf compositions personnelles et un adagio de J.S. Bach pour viole d'amour) purement acoustiques, sans aucun effet de mixage.

L'écrivain Yamen Manai compose un texte pour chaque pièce musicale. Un poème de Paul Fort accompagne la viole d'amour dans Cadence... La calligraphie de Nja Mahdaoui et les photos de Gilles Crampes nous transportent dans l'univers magique des enregistrements au Château de Chambord. Le film poétique et musical *Reminiscence* tourné au Château de Chambord est réalisé par Lilou Lemaire.

Écouter l'album

on.soundcloud.com/CTgND

Voir le film

<https://www.youtube.com/watch?v=YK0geYbnHco>

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale

Service Développement Culturel
Actions artistiques et pédagogiques

Carnet spectacle réalisé sous la direction de
Mathilde Champroux

Rédaction des textes
France Sangenis

Illustration de couverture
Lim Kiihwan

Montpellier
capitale
européenne
de la Culture
2025

