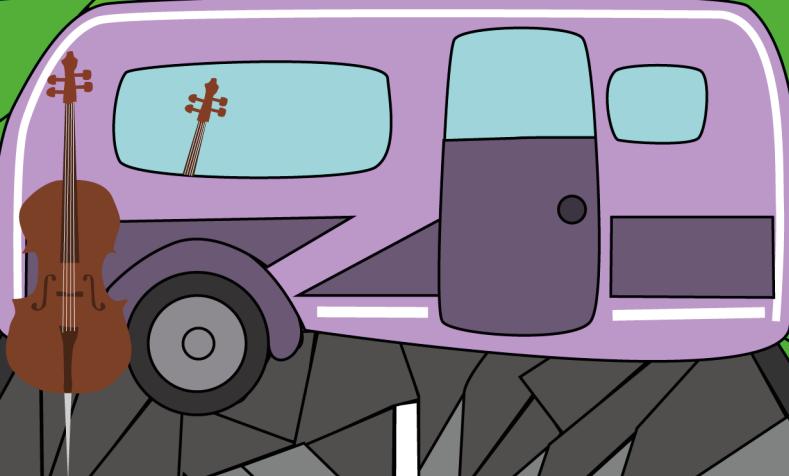

LA CARAVANE MUSICALE

PAR LE DUO OURIKA

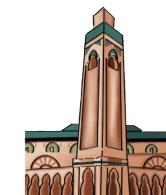
SOMMAIRE

PROQUARTET ET LA FONDATION MEYER

DUO OURIKA

Les répertoires du Maghreb

Les danses et modes turcs

Les danses grecques et chypriotes

Les musiques roumaines et bulgares

Les chants et jigs celtiques

PROQUARTET

Depuis 1987, ProQuartet - Centre Européen de Musique de Chambre contribue au rayonnement du répertoire et de la création musicale, à l'accompagnement et à l'insertion professionnelle des jeunes ensembles européens, et à l'élargissement du public de la musique de chambre et de sa pratique.

Quatre axes conduisent l'action de ProQuartet - CEMC :

- **Le soutien à l'émergence de jeunes formations professionnelles** : véritable incubateur, ProQuartet offre, par son programme de résidence et de formation professionnelle, un appui et des opportunités de développement ;

- **La recherche sur le répertoire** du quatuor à cordes et l'aide à la création contemporaine et à la commande d'œuvres nouvelles ;

- **La production et la diffusion** de plus de 60 concerts par saison en France et en Europe, et l'organisation des Rencontres Musicales ProQuartet en Seine-et-Marne et de L'Orangerie Sonore ;

- **L'adresse au public** par l'action culturelle, la médiation et l'encouragement aux pratiques amateurs.

LA FONDATION MEYER

La Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique est née du désir de ses Fondateurs, Philippe Meyer et Vincent Meyer, de créer une entité philanthropique pérenne au sein de laquelle leur Famille pourra soutenir les projets qui lui tiennent à cœur, quel que soit l'éclectisme de ses domaines d'intervention.

L'action principale de la Fondation s'articule autour de cette activité humaine qu'est la culture. Elle se situe à la croisée de deux grands chemins, l'un représentant un aspect collectif, le développement des connaissances humaines ; l'autre un aspect plus individuel, l'expression artistique. La Fondation a été reconnue d'utilité publique en 1995.

Duo OURIKA

Au Maroc, entre les chants berbères des montagnes de l'Atlas et la pluralité musicale de Marrakech, s'écoule l'Oued Ourika. Séduit·e·s par les sonorités du nom de cette rivière, et inspiré·e·s par les imaginaires qu'elle charrie, Clémence Mebsout et Valentin Hoffmann baptisent ainsi leur duo à sa création.

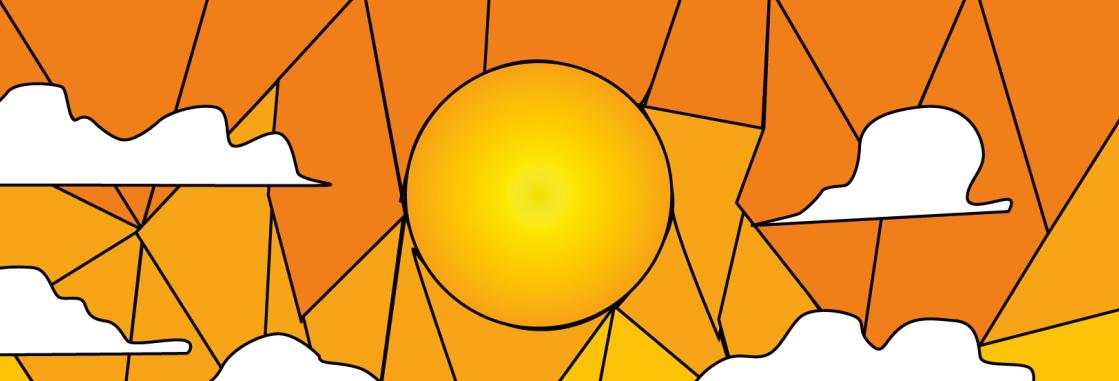
C'est au début de l'année 2022 que les deux violoncellistes, alors étudiant·e·s au Conservatoire de Paris, et fort·e·s de nombreuses années d'entente humaine et musicale, forment le Duo Ourika. Mu·e·s par leur envie mutuelle de s'ouvrir à des répertoires absents de leur cursus, de diversifier leur pratique instrumentale et d'expérimenter de nouveaux modes de transmission, iels font appel à la violoncelliste Lina Belaïd, membre de nombreux groupes de musique turque et d'Europe de l'Est, qui leur apprend les bases techniques de ces répertoires, adaptées au violoncelle.

Clémence Mebsout, violoncelle
Valentin Hoffmann, violoncelle

Depuis, grâce à ses conseils et à ceux d'autres grands noms de la musique orientale, comme celui du violoniste tunisien Zied Zouari, iels se spécialisent dans la musique balkanique et maghrébine, se tournent également vers l'Irlande et l'Écosse, et comptent bien étoffer davantage leur répertoire.

Partageant leur temps entre l'apprentissage et l'arrangement de morceaux traditionnels existants et leurs propres compositions, iels souhaitent, grâce à leur travail, s'approcher au mieux de ces répertoires souvent éloignés de l'histoire de leur instrument, et ainsi les faire découvrir au public sous un jour nouveau. Le duo est ainsi convié à se produire durant les étés 2024 et 2025 au Festival de Chaillol, référence pour les nouvelles musiques traditionnelles en France, à l'Abbaye de Noirlac, au Festival Les Arches en Jazz... et collabore également avec ProQuartet et les Flâneries de Reims dans le cadre de leurs saisons d'action culturelle.

Les répertoires du Maghreb

D'une extrême richesse par leur diversité stylistique et linguistique, les musiques et danses du Maghreb partagent toutefois une caractéristique : les **gammes** qu'elles emploient, qu'on appelle **maqâm** (ماقم en arabe). Ces gammes utilisent des **intervalles plus petits que les échelles occidentales**, et à chacune d'elles est associée un **sentiment ou une atmosphère**. On les retrouve notamment dans un répertoire emblématique du Maghreb, la **musique arabo-andalouse**, qui est née de la rencontre entre la culture musicale du **Moyen-Orient** et celle du sud de l'**Espagne**.

Programme

Extraits de **noubas arabo-andalouses** du Maroc
“Alaïki minis Salam”, chant algérien
Danse de l’Atlas, composition d’Abdelkader Rachdi
“Al Sawt”, composition du Duo Ourika
“Jemaa el Fna”, composition du Duo Ourika
“Djebel Toubkal”, composition du Duo Ourika

Lammâ badâ yatathannâ

« Lammâ badâ yatathannâ » est une mélodie qui a traversé les siècles, et sans doute la plus célèbre et représentative du style « **mwashahat** ». Cet air appartient au **répertoire arabo-andalou**, durant la période de l'**occupation de l’Espagne par les Maures (711-1492)**. Très ancienne, cette chanson est écrite dans un **arabe difficile à traduire** aujourd’hui.

En **arabe**, même lorsque la chanson fait référence à une femme, les paroles sont souvent formulées avec le pronom « **il** », par pudeur.

amân

amân

PAROLES

Lamma bada yatathanna
Lamma bada Yatathanna
Aman' Aman' Aman' Aman
Hubbi jamalu fatanna
Aman' Aman' Aman' Aman

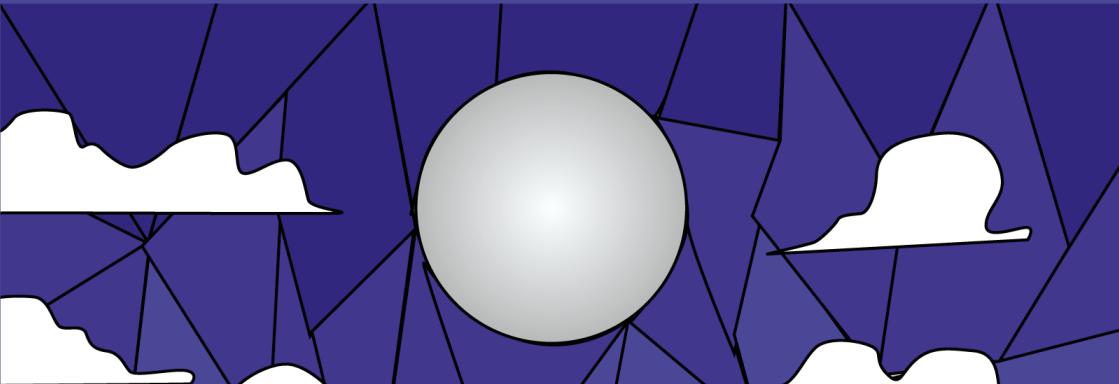
Awmâ bi LaHzihi asarna
Awmâ bi LaHzihi asarna
Aman' Aman' Aman' Aman
Ghusnun sabâ Hina mal
Aman' Aman' Aman' Aman
Waadi wa ya Hirati Waadi
wa ya Hirati Mâ li rohîma
shakwati Fil hubbi min law'ati
Illa maliku l-jamal Aman' Aman'
Aman' Aman Fil hubbi min
law'ati Illa maliku l-jamal

TRADUCTION

Quand elle apparut avec sa démarche si fière
Mon amour m'a séduit par sa beauté
Ah comme son regard m'a asservi !
C'est un rameau qui captive quand elle se penche
Ah dans quel trouble elle m'a mis !
Je n'ai pour compatir à ma plainte
à cause de la douleur que me cause cet amour ?
Que la reine de la Beauté !

GLOSSAIRE

Maqâm : Gammes caractéristiques du Maghreb et du Moyen-Orient, elles emploient des intervalles plus petits que les gammes occidentales. On les qualifie de gammes « microtonales » pour cette raison.

Les danses et modes turcs

Par sa situation géographique, la Turquie est le lieu de rencontre des musiques des Balkans comme des répertoires du Moyen-Orient. Les musiques traditionnelles turques rappellent ainsi les danses à rythmiques irrégulières d'Europe de l'Est, aussi bien que les maqâmat du Maghreb et du Mashrek. Elles se distinguent néanmoins de ceux-ci par l'usage d'une **ornementation unique au monde**, beaucoup plus **articulée** que celle du Moyen-Orient.

Programme

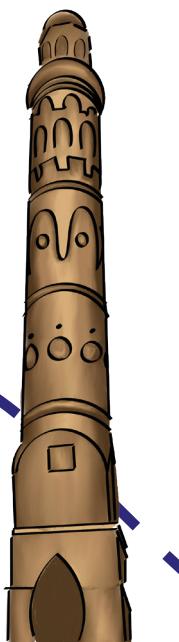
- “Cecen Kizi”, traditionnel turc
- “Keyif”, composition de Furtuna
- “Nihavend Sirto”, composition de Furtuna
- “Furtuna”, composition de Furtuna
- “Sabah Oyun Havasi”, traditionnel turc
- “Kofton” et “Harmandali”, danses zeybek, traditionnel turc
- “Chaconne en Sabah”, composition du Duo Ourika

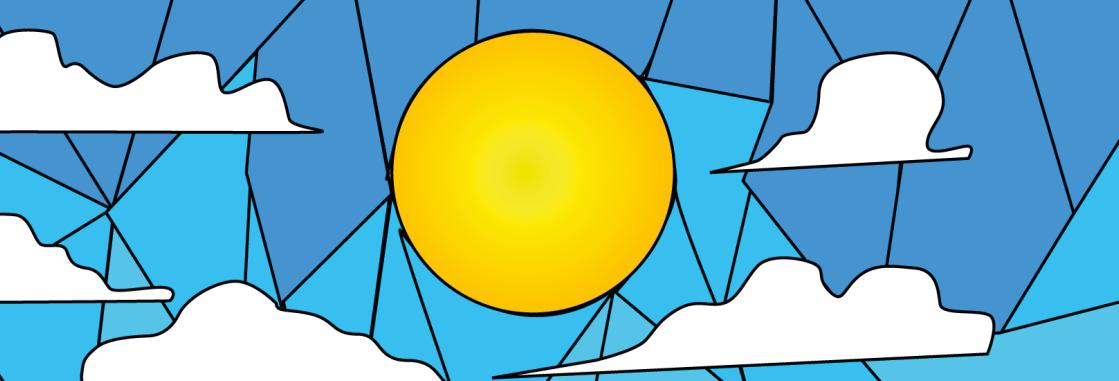
Cecen Kizi

Cette pièce, « La Fille Tchétchène », a été popularisée en Turquie dans les années 1910 par le fameux compositeur et multi-instrumentiste Tanburi Cemil Bey. Elle a ensuite été largement transmise et est considérée comme une pièce centrale du répertoire turc ; mais bien que Cemil Bey soit un excellent compositeur, il n'a sans doute été que l'arrangeur de « Çeçen Kizi » ! On en retrouve des traces sous d'autres noms en Grèce dès le XIXème siècle, et la mélodie y est aujourd'hui aussi connue qu'en Turquie. Comme souvent dans les répertoires traditionnels, il est impossible de déterminer une quelconque parenté...

Glossaire

Ornementation : Procédé d'interprétation par lequel un·e musicien·ne ajoute des notes, des modes de jeu, des courts motifs, etc., à une pièce existante. À chaque pays et chaque style musical correspond une ornementation propre, c'est donc bien souvent elle qui permet de déterminer l'origine de l'interprète ou de la musique qu'il joue.

Les danses grecques et chypriotes

Les siècles d'échanges et la proximité géographique et linguistique entre la Grèce et Chypre ont créé une profonde parenté entre leurs répertoires traditionnels, tout particulièrement leurs danses. D'une richesse sans pareil autour de la Méditerranée, ces répertoires de danses se déclinent en dizaines de chorégraphies, dont les plus connues sont sans doute le **sirtaki**, le **karsilamas** ou encore le **zeybek**. Elles se dansent aussi bien seuls qu'en couple, et reflètent tous les aspects du quotidien, du monde agricole à l'univers militaire.

Programme

“Ussak Karsilamas”, traditionnel grec
“To margoudi”, chant grec
“Mantra”, composition de Michalis Kouloumis
“Patrunino”, traditionnel macédonien

Traduction

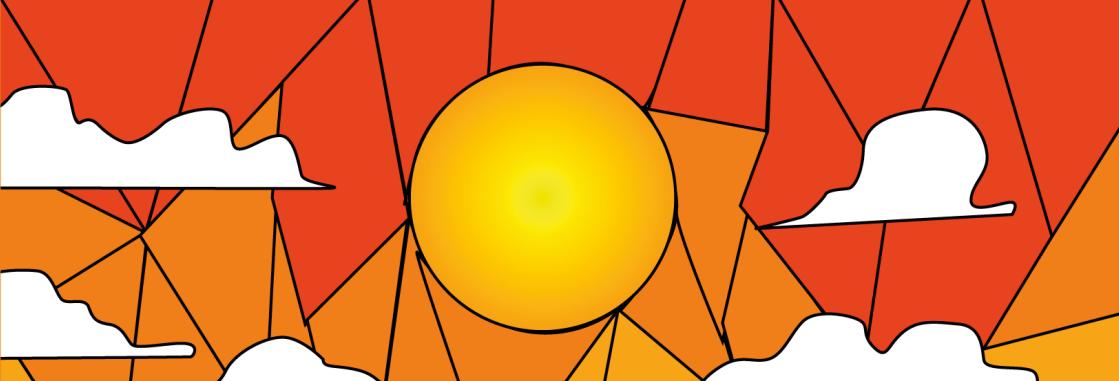
To margoudi

Ce **chant** est originaire de **Thrace**, une région s'étendant des deux côtés de la **Frontière greco-bulgare**. Il en existe par conséquent **deux versions** : une en grec, « **To Margoudi** » (La petite perle), et une en bulgare, « **Tsifnalo bialo kokitché** » (L'oiseau blanc a chanté). La mélodie est la même, seules changent les paroles, décrivant en grec une **impertinente jeune fille** qui défie sa mère pour retrouver son bien-aimé, là où le **texte bulgare** évoque le **retour du printemps** et les amours qui y éclosent.

PAROLES

To Margoúdi k'i n' Alexantrí x2
Vgaínoun stīn avlī kryfá kryfá x4
Ts' eídyi geitouniá kai pouspouriz' x2
Ts' eídgi mána tou ki mourmouníz' x4
Sto 'pa vre Margoúdi m' na mīn vgaíns' x2
Éxō stīn avlī kryfá kryfá x4
Áma théleis mána, deíre me x2
Páli ego tha vgaínō stīn avlī yia na vlépō
tin Alexantrí x2
Áma théleis mána, deíre me x2
Páli ego tha vgaínō stīn avlī yia na vlépō
tin Alexantrí x2

Margoudi et Alexandri
Sortent dans la cour, en cachette
Le quartier les a vu·e·s et cancane
Sa mère les a vu·e·s et elle râle
(se plaint, grogne)
« Je te l'ai déjà dit, mon Margoudi,
Ne sors pas dehors, dans la
cour, en cachette »
« Si tu veux, mère, bats-moi.
Moi, je continuerai à sortir dans la
cour pour voir Alexandrie »

Les musiques roumaines et bulgares

Les répertoires de Roumanie et de Bulgarie sont peut-être les plus célèbres des Balkans. Popularisés par les groupes de läutari (musiciens Roms, dont les instruments emblématiques sont le cymbalum et le violon) pour la Roumanie, et par les groupes de « musique de mariage » (des ensembles qui mettent souvent à l'honneur les instruments à vents, comme la trompette et la clarinette) en Bulgarie, ces musiques doivent leur succès à l'immense virtuosité instrumentale qui s'y déploie souvent, et à leur extraordinaire richesse rythmique. Ces répertoires se caractérisent en effet par les **oksak**, littéralement des rythmes « boiteux ». Ce terme turc désigne des rythmiques irrégulières, à 5, 7, 9 voire 13 temps, par opposition aux rythmiques « régulières » à 3 ou 4 temps.

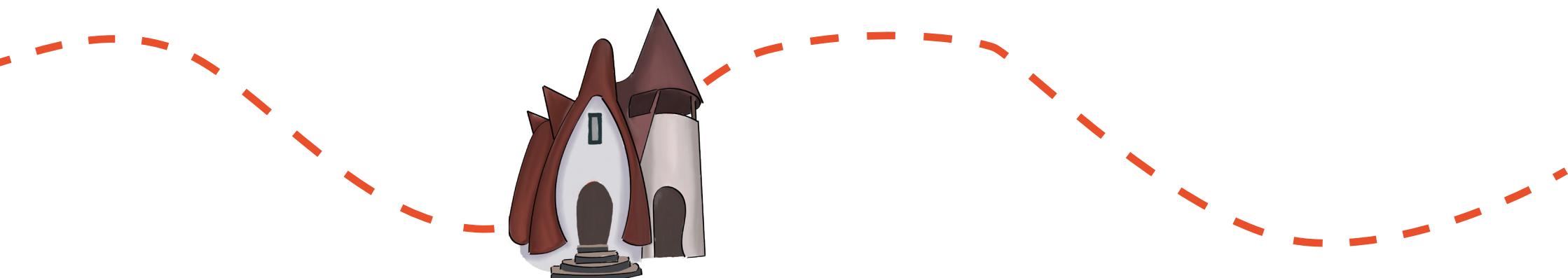
Programme

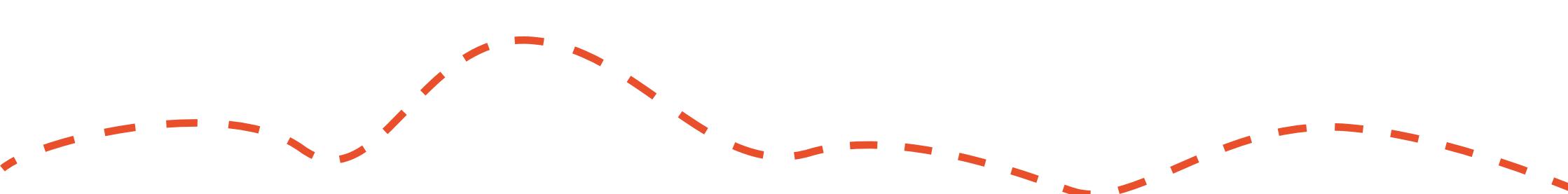
“Krivo Sadovsko Horo”, traditionnel bulgare
“Haskovska Ratchenitza”, composition d'Ivo Papazov
“Romanesc”, composition du Quintette Bumbac
“Joc de Inceput”, composition du Quintette Bumbac
“En descendant le Danube”, composition du Duo Ourika

TRAGNALA Rumjana

Ce chant, très populaire en Bulgarie, emploie lui-même un **aksak** : sa rythmique est à 7 temps. Il raconte l'histoire bien connue de la jeune fille courtisée par un homme alors qu'elle va chercher l'eau au puits.

PAROLES

Trūgnala Rumjana, za voda studena, lele,
Trūgnala Rumjana, za voda studena,
Vse sutrin rano, po ladovino, lele,
Vse večer kâno, po mesečina.

Na srešta ide, edno ludo mlado, lele,
Na srešta ide, edno ludo mlado,
Ta na Rumjana, tihom govorji, lele,
Ta na Rumjana, tihom govorji.

Ja kaži Rumjano, kakvo da ti storja, lele,
Ja kaži Rumjano, kakvo da ti storja,
Kitki da ti zema, drugi šte nabereš, lele,
Kitki da ti zema, drugi šte nabereš.

Stomni da ti ščupja, drugi šte si kupiš, lele,
Stomni da ti ščupja, drugi šte si kupiš,
Hem pohubavi, hem pošareni, lele,
Hem pohubavi, hem pošareni.
Ja togaz Rumjano, daj da te celuna, lele,
Ja togaz Rumjano, daj da te celuna,
Hem pohubavi, hem pošareni, lele,
Hem pohubavi, hem pošareni.

Če tseluvkata e, megliem na sârceto, lele,
Če tseluvkata e, megliem na sârceto,
Megliem na sârceto, balsam na dušata, lele,
Megliem na sârceto, balsam na dušata.

TRADUCTION

Rumjana sortit pour aller chercher l'eau froide
Tôt chaque matin dans la fraîcheur du matin,
Tard chaque soir au clair de lune.

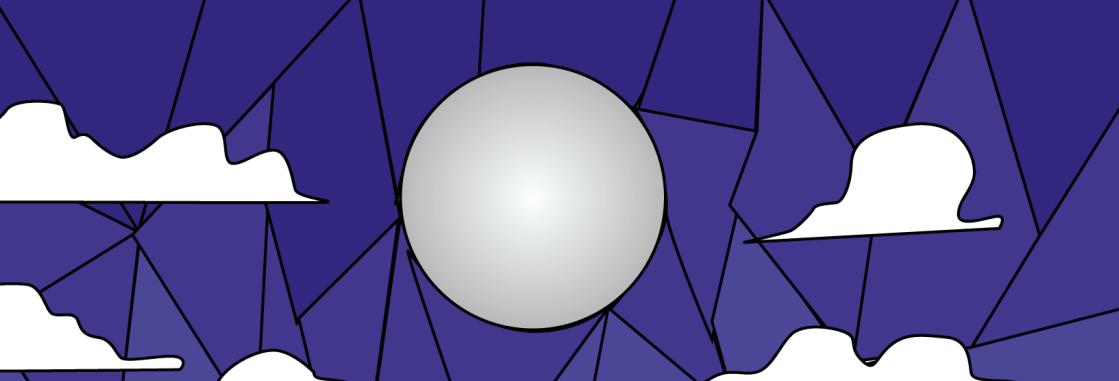
Vers la venue d'un jeune garçon.
Il a dit tranquillement Rumjana :

« Dites-moi maintenant, Rumjana, que dois-je faire pour vous ?
Si je vole vos Fleurs, il vous suffit d'en choisir d'autres.

Si je casse vos cruches, vous vous en achetez de nouvelles,
Même plus jolies et plus colorées.

Alors maintenant, Rumjana, permettez-moi de vous embrasser,
Un baiser ne peut pas être acheté avec de l'argent.

Un baiser est un baume pour le cœur,
Un baume pour le cœur, un baume pour l'âme. »

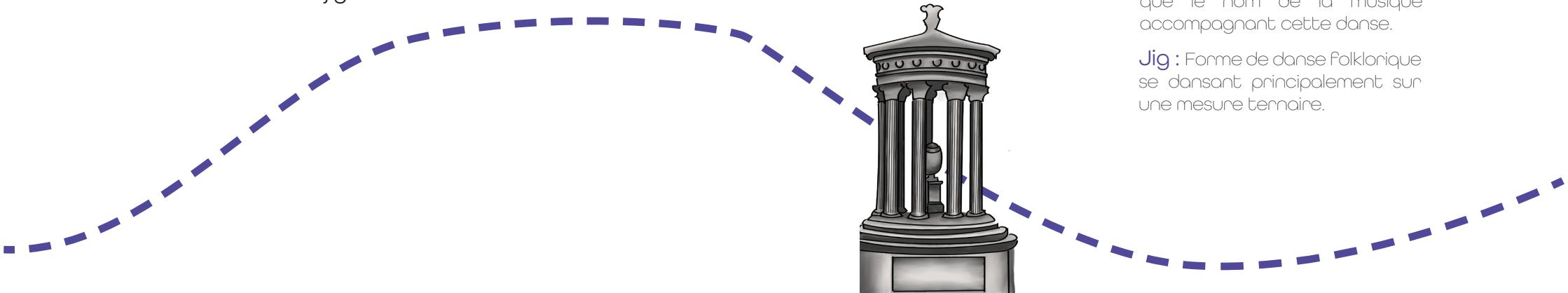
Les CHANTS ET JIGS CELTIQUES

Les **répertoires celtiques** des îles britanniques portent en eux les mêmes racines que la **musique classique occidentale**, dans leurs **gammes** comme dans leurs **rythmiques**. Les pièces de ces répertoires (souvent jouées par de petits ensembles pouvant contenir cornemuses, violons, flûtes, harpes, guitares, percussions...) possèdent souvent **des rythmes très virtuoses et entraînants** qui constituent de **véritables appels à la danse**, et peuvent parfois chanter la beauté des paysages avec douceur et nostalgie.

PROGRAMME

Sélection de **reels** et de **jigs**

Wild Mountain Thyme

Ce chant, originaire d'Irlande et d'Écosse, extrêmement populaire dans ces régions, remonte probablement au **18e siècle**, et a subi depuis ses premières versions de **nombreuses réécritures** et plusieurs changements de titres. Il raconte, par le biais de la **Floraison annuelle du thym sauvage des montagnes britanniques**, comment le retour de l'été fait renaître les **sentiments amoureux**.

GLOSSAIRE

Reel : Danse traditionnelle écossaise et irlandaise, ainsi que le nom de la musique accompagnant cette danse.

Jig : Forme de danse folklorique se dansant principalement sur une mesure ternaire.

PAROLES

Oh, the summer time is coming,
And the trees are blooming,
And the wild mountain thyme
Grows around the blooming heather.

Will you go, lassie, go?
And we'll all go together
To pull wild mountain thyme
All around the blooming heather,
Will you go, lassie, go?

I will build my love a bower
By yon clear and crystal fountain,
And all around the bower,
I'll pile flowers from the mountain.
I will range through the wild
and the deep glen sae dreary
and return wi' my spoils
tae the bower of my dearie

If my true love, she won't have me,
I will surely find another
To pull wild mountain thyme
All around the blooming heather.

Oh, the summertime is coming
And thre trees are blooming
And the wild mountain thyme
Grows around the blooming heather

TRADUCTION

Oh, l'été arrive
Et les arbres fleurissent doucement
Et le thym sauvage
Pousse autour de la bruyère en Fleurs

Vas-tu y aller, ma belle ?
Et nous irons tous ensemble
Pour ramasser du thym sauvage
Tout autour de la bruyère en Fleurs
Vas-tu y aller, ma belle ?

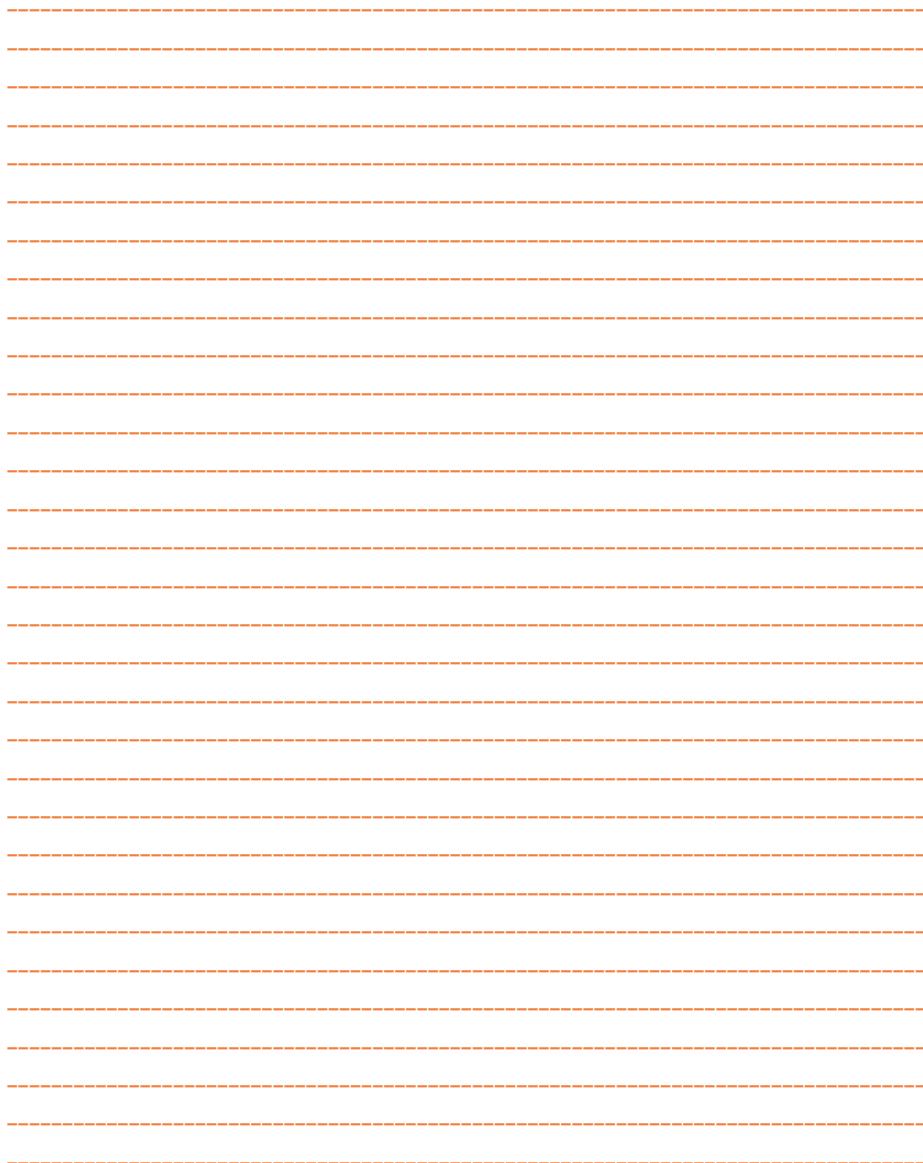
Je construirai un abri pour mon amour
Près de cette Fontaine claire et cristalline
Et dessus je mettrai
Toutes les fleurs de la montagne
Vas-tu y aller, ma belle ?

Et nous irons tous ensemble
Pour ramasser du thym sauvage
Tout autour de la bruyère en Fleurs
Vas-tu y aller, ma belle ?

Si mon véritable amour ne veut pas de moi
Je trouverai sûrement un autre
Pour ramasser du thym sauvage
Tout autour de la bruyère en Fleurs

Oh, l'été arrive
Et les arbres fleurissent doucement
Et le thym sauvage
Pousse autour de la bruyère en Fleurs

Notes

CRÉDITS

Projet proposé dans le cadre des actions culturelles 2025
de ProQuartet - Centre Européen de Musique de Chambre.

Musicien·ne·s et conception projet

Duo Ourika

Clémence Mebsout (violoncelle)
Valentin Hoffmann (violoncelle)

Graphisme

Cassandra Gostyment

Coordination projet

Hélène Lust (ProQuartet)
Elfie Iriarte (SPIP 93)
Marie Deaucourt (SPIP 77)

Partenaires

FONDATION
MEYER
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
ET ARTISTIQUE

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

PARIS
DISP
La Chambre

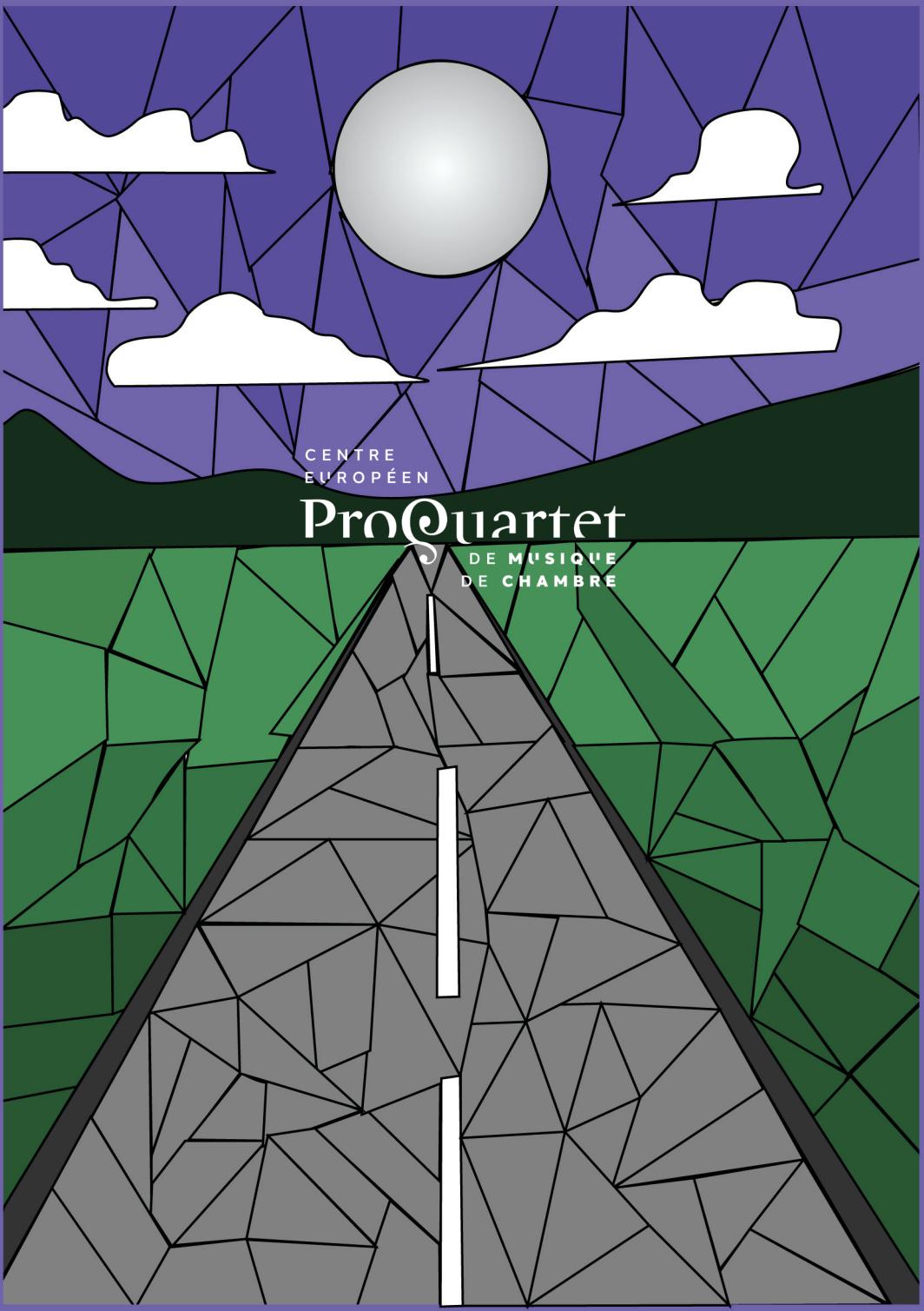
PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale
des Affaires culturelles
d'Île-de-France

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

SPIP
77 | SERVICES ADMINISTRATIFS
D'ÎLE-DE-FRANCE
ÉNERGIE ET DE PROMOTION

Avec le soutien du Ministère de la Culture
- Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France

CENTRE
EUROPÉEN

ProQuartet

DE MUSIQUE
DE CHAMBRE