

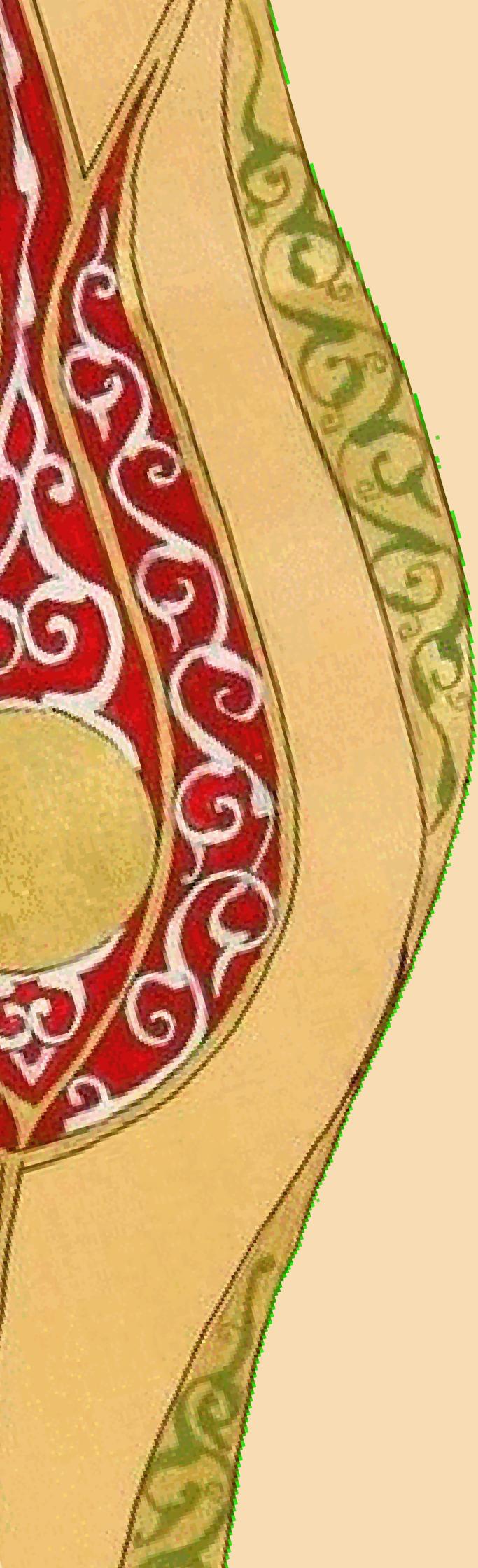

Conférence
et atelier pédagogique

présentés et animés
par James Serre

La Musique savante de l'Empire ottoman

Incroyable héritage séculaire, à la croisée de l'Orient et de l'Occident, la musique ottomane est un patrimoine artistique d'une richesse remarquable et exceptionnelle.

Elle se construit sur les fondations des plus grands empires d'Asie centrale, synthèse de la musique byzantine et de la musique arabo-persane, et se nourrit tout au long de son histoire d'influences multiples venues des lointains confins d'un des plus grands et puissants empires du monde : l'Empire ottoman.

Toutes les compositions de cette musique reposent sur le système modal des *makam* qui offre aux oreilles occidentales une sonorité nouvelle : ici plus d'harmonie, de contrepoint ou d'accord, mais des mélodies qui naviguent au travers d'une multitude de degrés, spécifiques à cette musique, qui n'existent pas dans le système tempéré.

Voilà plus de vingt ans que j'étudie à Istanbul les subtilités de cette grande tradition musicale. J'ai à cœur aujourd'hui de la faire découvrir en France où elle est encore trop méconnue. Malheureusement, cet immense patrimoine est aujourd'hui également menacé en Turquie suite à l'émergence des musiques actuelles.

J'ai donc monté un projet de conférence-atelier à destination d'élèves de conservatoire et de filières universitaires pour encourager leur ouverture musicale, leur donner à découvrir une autre approche de la musique et, ainsi, contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine de l'humanité.

James Serre

James Serre

James Serre est musicien, concertiste et conférencier, spécialisé dans les musiques d'Asie mineure et les musiques savantes et spirituelles de l'Empire ottoman.

Il pratique et enseigne le ney (flûte en roseau) et le rebâb, deux instruments investis d'une forte valeur symbolique dans les concerts spirituels des derviches tourneurs Mevlevi.

Passionné par les voyages et les sonorités de l'Orient, c'est à Istanbul, creuset de l'art musical ottoman, qu'il reçoit une réelle initiation musicale. Il y fréquente assidûment le meşkhane (école des arts traditionnels) du maître de ney et de chant Ahmed Şahin et s'initie à la musique ottomane auprès des grands maîtres stambouliotes tels que : Neyzen Hüseyin Ozkılıç, Tanbûri Murat Aydemir, Udî Necati Çelik et Rabâbî Mehmet Refik Kaya.

Aujourd'hui musicien prolifique, dépositaire d'un héritage précieux, il est invité aussi bien dans des festivals et salles de spectacles en Europe et au Maghreb, que dans les centres culturels et les conservatoire où il anime des conférences sur les musiques savantes et spirituelles de l'Orient.

Contacts :

Tél : 06.58.26.67.59
Mail : james.serre@gmail.com

Site internet : jameserre.com
Facebook : James Serre Musicien

La Musique savante de l'Empire ottoman

Programme et déroulé de l'Atelier

Panorama historique

Approche théorique de l'échelle modale en Orient

Mise en pratique

(NB : Chaque partie de l'atelier est prévue pour durer environ 1h. Il est néanmoins possible d'adapter la durée, le contenu et la structure de la présentation selon l'âge et le niveau de connaissances musicales des élèves.)

A decorative flourish consisting of two curved, leaf-like shapes with intricate green and gold scrollwork patterns, set against a light beige background.

Introduction musicale sur instruments traditionnels

James Serre introduit l'atelier par une improvisation (*taksim*) et le jeu d'une pièce classique. Cela permet de donner dès le départ au public le ton et la saveur spécifiques de la musique ottomane.

Première partie : Histoire de la musique ottomane

Une vidéo documentaire d'environ six minutes est d'abord projetée pour survoler brièvement l'histoire de l'Empire ottoman en pointant, de façon ludique et illustrée, quelques repères historiques et culturels essentiels pour bien comprendre le contexte dans lequel la musique ottomane est née et s'est développée.

A l'issue de la vidéo, l'atelier reprend avec un diaporama pour se concentrer sur la musique, son évolution, les instruments utilisés, etc.
Cette présentation est ponctuée de plusieurs extraits sonores qui donneront aux auditeurs une idée précise des mélodies qui résonnaient à la Cour des sultans.

La Musique savante de l'Empire ottoman

les instruments persans

Cour d'Hérat XVe-XVIe siècle

Cemaat-i mutriban groupe de musiciens au XVIe siècle

Selim III

1789-1807

James Serre présentera également certains de ses instruments personnels :

I. le ney, flûte en roseau investie d'une importante valeur symbolique dans les cérémonies des derviches tourneurs (samâ').

II. le rebâb, instrument à archet aujourd'hui presque disparu

III. le yâli tanbûr, luth à archet à long manche apparu au XXe siècle.

IV. le kopuz, utilisé pour la musique des nomades d'Asie centrale

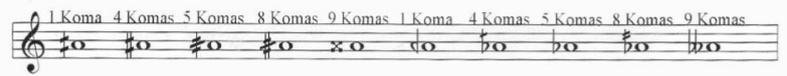
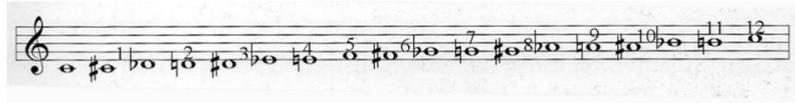
V. le bendir, tambour sur cadre utilisé pour assoir la structure rythmique (usul)

Deuxième partie : Approche théorique de l'échelle musicale modale en Orient

La musique ottomane repose sur le système modal des *makam*. Cette construction, très différente du modèle tempéré occidental, induit une approche théorique de la musique très différente.

Dans cette partie, James Serre va d'abord expliquer ce qu'est un *makam*, comment il est construit et quelles sont les règles principales dans la composition de pièces et les improvisations.

le système modal

Koma F(fazla)	1 koma
Bakiyye B(bakiyye)	4 komas
Küçük mücennep S(sâgir)	5 komas
Büyük mücennep K(kebir)	8 komas
Tanini T(tanini)	1 ton

Makam Rast

Tonique : *Rast* (Sol)
Développement : ascendant
Dominante : *Neva* (Ré)
Sensible : *Irak* (Fa# grave)
Altérations : *Segâh* (Si 1 koma bas) et *Evç* (Fa #)

Gammes en Rast

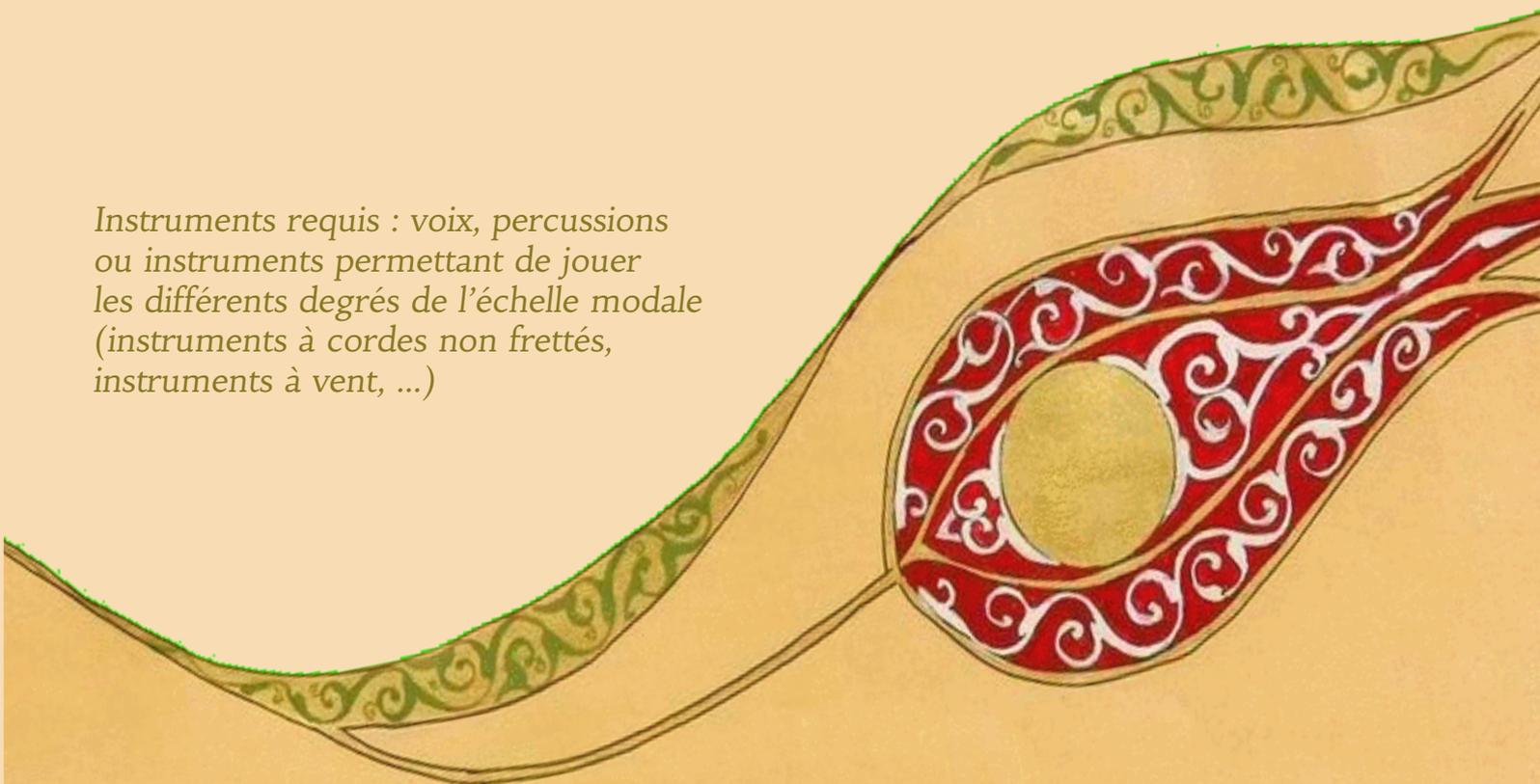
Troisième partie : Pratique vocale et instrumentale

Après avoir assimilé les notions de base de la musique ottomane, les élèves seront invités à les mettre en pratique en jouant une pièce du répertoire classique choisie et orchestrée selon leur niveau d'étude.

Cela leur permet non seulement d'avoir l'opportunité de jouer une composition d'un style qui leur est inconnu, mais aussi de porter un regard neuf sur leur propre pratique et de l'enrichir par la découverte et l'apprentissage de techniques de jeu, fondées sur des principes qui ne leur sont pas familiers.

*Instruments requis : voix, percussions
ou instruments permettant de jouer
les différents degrés de l'échelle modale
(instruments à cordes non frettés,
instruments à vent, ...)*

La Musique savante ottomane a déjà été présentée :

– au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Val de bièvre de Villejuif (94800)
le 9 mai 2018

– au Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val de bièvre de Fresnes (94260)
le 19 mai 2018

Contacts :

Tél : 06.58.26.67.59
Mail : james.serre@gmail.com
Site internet : jameserre.com
Facebook : James Serre Musicien

la musique savante de l'Empire ottoman

conférence musicale &
atelier pédagogique

présentés et dirigés par

James Serre

le 9 mai 2018

14h30 - 18h

- ⌘ présentation musicale & panorama historique
- ⌘ approche de l'échelle modale en Orient
- ⌘ orchestration

Entrée libre

conservatoire de Villejuif
159 Avenue de Paris – 94800 Villejuif
Métro L7 – Paul Vaillant Couturier

réservation & renseignements :

01.53.14.15.90

la musique savante de l'Empire ottoman

conférence musicale &
atelier pédagogique

présentés et dirigés par

James Serre

le 19 mai 2018

13h30 - 15h30

- ⌘ présentation musicale & panorama historique
- ⌘ approche de l'échelle modale en Orient
- ⌘ orchestration

Entrée libre

conservatoire de Fresnes
41 Rue Maurice Ténine
94260 Fresnes

réservation & renseignements :
01.55.01.04.99

