

BACCALAURÉAT
2015 ET 2016

LE JAZZ ET
L'ORIENT

Nicolas Esnault / Lycée Marguerite de Navarre / Académie de Caen

LE JAZZ ET L'ORIENT

Ibrahim Maalouf, *We'll always care about you*, in album *Diagnostic*, 2012

Rabih Abou-Khalil, *Mourir pour ton décolleté*, in album *Songs for Sad Women*, 2007

Marcel Khalifé, *Caress*, in album *Caress*, 2004

Avishai Cohen, *Aurora*, in album *Aurora*, 2009

Jasser Haj Youssef, *Friggya*, in album *Sira*, 2012

LE JAZZ ET L'ORIENT

Ce que précise le B.O. du 21 février 2014:

« Les cinq pièces présentées ci-dessous forment un des trois ensembles du programme limitatif du baccalauréat. Chacune évoque de façon singulière le dialogue des cultures, celles de l'Orient et du bassin méditerranéen et celles du jazz occidental, lui-même issu d'une histoire partant de l'Afrique noire et passant par l'Amérique du nord avant d'investir la globalité du monde occidental.

La durée cumulée exceptionnellement longue de ces cinq pièces s'explique par l'esthétique même des cultures dont elles sont issues. Si les formes sont le plus souvent simples, le discours mélodique, le travail du phrasé ou encore l'ornementation exigent quant à eux un temps important pour se développer et permettre à l'auditeur d'en prendre la mesure. Les quatre problématiques du programme de terminale (l'œuvre et son organisation, l'œuvre et ses pratiques, l'œuvre et l'histoire, l'œuvre, la musique et les autres arts) pourront aisément être mobilisées pour réfléchir ces musiques, mesurer leur originalité et développer des pratiques musicales originales. »

LE JAZZ ET L'ORIENT

Le jazz et l'Occident présents par les instruments:

Trompette
Piano
Harmonica
Guitare électrique

Contrebasse
Piano
Vibraphone et
percussions

Contrebasse
Piano
Batterie jouée aux balais

Contrebasse
Batterie
Piano

Batterie

LE JAZZ ET L'ORIENT

Le jazz et de l'occident présents par la structure:

Chorus de
trompette
Jeu bluesy de
l'harmonica

3 longs chorus
Jeu du piano en
pointillisme jazzy

Chorus de contrebasse

2 chorus de violon
et piano

Jeu jazzy de la batterie aux
balais

LE JAZZ ET L'ORIENT

L'Orient présent par les gammes et modes utilisés

Utilisation de la
trompette à $\frac{1}{4}$ de
tons

Improvisation sur
le mode bayati
(mode mineur au 2ème
degré abaissé d' $\frac{1}{4}$ de ton)

Mode Nahawand
(proche du mineur
mélodique)
Solo de vibraphone
très ornementé

Mode à 2 notes
augmentées d' $\frac{1}{4}$
de ton
Beaucoup de
broderies

Mode Hijaz
Mode rythmique en
mesures irrégulières

LE JAZZ ET L'ORIENT

Distinction entre le système tonal et le système oriental

Systeme occidental: gamme basée sur **une seule octave**

Systeme arabe basé sur une échelle d'**une double octave**.

- **12 intervalles** pour la gamme tempérée chromatique.

- **48 intervalles** pour la double octave du système arabe.

L'échelle arabe utilise une division du $\frac{1}{2}$ ton ; intervalle chromatique le plus petit de l'échelle tonale.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Distinction entre le système tonal et le système oriental

Noms donnés sur la première octave du système oriental

YAKAH	SOL
<i>Tik Yakah</i>	<i>Sol+</i>
Qarar Hisar	Sol# / Lab
<i>Qarar tik Hisar</i>	<i>Sol#+ / Lab-</i>
OUCHAIËRAN	LA
<i>Qarar nim Adjam</i>	<i>La+</i>
QARAR ADJAM	SIb
IRAQ	SIb+
QAOUACHT	SI
<i>Tik Qaouacht</i>	<i>Si+</i>
RAST	DO
<i>Nim Zirkoulah</i>	<i>Do+</i>
Zirkoulah	Do# / Réb
<i>Tik Zirkoulah</i>	<i>Do#+ / Réb-</i>
DOUKAH	RE
<i>Nim Kourdi</i>	<i>Mib- / Ré+</i>
KOURDI	MIb
SIKAH	MIb+
Bouzalik	Mi
<i>Tik Bouzalik</i>	<i>Mi+ / Fa-</i>
DJAHARKAH	FA
<i>Nim Hedjaz</i>	<i>Fa+ / Solb-</i>
Hedjaz	Fa# / Solb
<i>Tik Hedjaz</i>	<i>Sol- / Fa#+</i>
NAOUA	SOL

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- Les improvisations ou « Taqsim » construites sur des modes d'improvisation : les maqams. (comme l'introduction de Fryggia)
- Le musicien part d'une note pivot et développe peu à peu le discours, en utilisant les notes du mode (rast, bayati, nahawand...) par broderies et ornements divers.

Exemple: introduction de Fryggia / Jasser Haj Youssef

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- Les modes rythmiques qui alternent d'un temps lisse dans les longues introductions à un temps très pulsé aux métriques carrées. (Rabih Abou Khalil)
- Les mesures irrégulières comme Avishai Cohen dans *Seven Seas* en 2011 (le découpage de la mesure à 7 temps suppose d'alterner des métriques binaire et ternaire.

The image shows a musical score for a 7/4 measure, divided into two parts by vertical dashed lines. The first part is in 4/4 time and contains three chords: Em, Cma, and Ami. The second part is in 3/4 time and contains one chord: B7. The notation is written on a grand staff with a treble clef on the top line and a bass clef on the bottom line. The time signature 7/4 is indicated at the beginning of each line. The chords are written above the treble clef line.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- Les modes rythmiques jouent sur la combinaison de mesures binaires, ternaires à métrique ajoutée.

The image shows a musical score for a piece titled "Oud + serpent". The score is written in a single system with four staves, each containing a different rhythmic pattern. The first staff is marked with a 'C' in a box, indicating common time. The second staff is marked with a '2/8' time signature. The third staff is marked with a '3/8' time signature. The fourth staff is marked with a '4/4' time signature. The score is written in a key signature of one flat (B-flat) and features a variety of rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. The score is enclosed in a red border.

Thème joué par l'oud et le serpent dans *Mourir pour ton décolleté*

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- L'ornementation très développée (inspirée de la musique vocale mélismatique) évoque les lignes architecturales. (notion exploitable pour la thématique: « l'œuvre, la musique et les autres arts »).

Détail des arabesques du palais de l'Alhambra à Grenade

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- Le rôle premier accordé à la mélodie et à la monodie dans la présentation des thèmes:

Thème à l'unisson présenté par l'oud et le serpent dans
Mourir pour ton décolleté

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- L'oud

Ancêtre du luth avec un manche plus court,
il a le même nombre de cordes et la même forme,
mais il ne comporte pas de frettes.
Il est joué avec un plectre.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- Le duduk

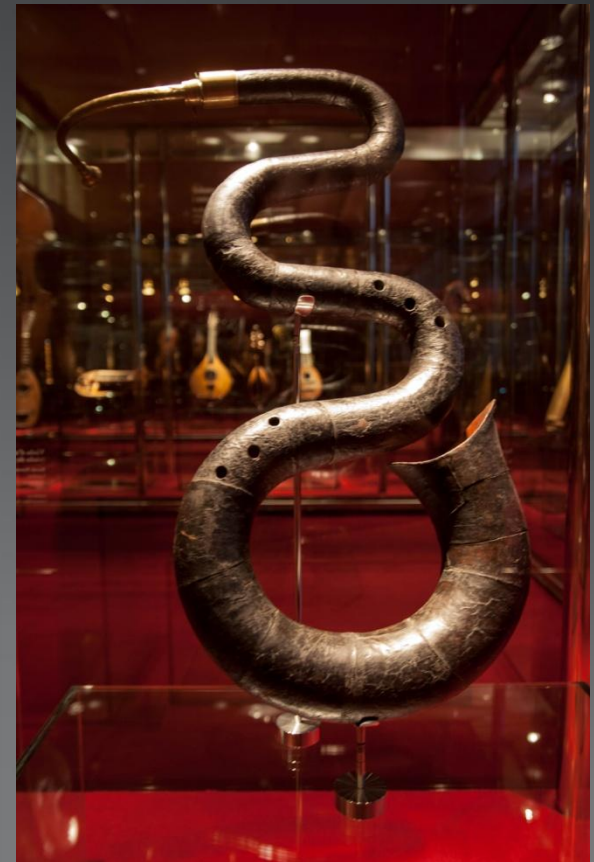
Instrument d'origine arménienne

Il est à perce cylindrique et à anche double, comme le hautbois, mais sa tessiture est beaucoup plus grave et à ambitus plus réduit (une douzième)

LE JAZZ ET L'ORIENT

Autres éléments caractéristiques de la musique arabe présents

- Le serpent

Instrument à vent grave à l'embouchure conique appelée *bouquin*.

En bois recouvert de cuir

Instrument connu dès le XVème siècle ,
sonorité proche du trombone.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Vers le métissage...

- Les libanais Marcel Khalifé (né en 1950) et Rabih Abou Khalil (né en 1957) sont considérés comme les pères du métissage entre jazz et Orient.
- Assy Rahbani (marié à la chanteuse Fayrouz) , né en 1923 et son frère Mansour avaient apporté à la musique libanaise des couleurs occidentales en utilisant abondamment la formation classique pour composer des préludes, interludes, oratorios et ce dès les années 60...

LE JAZZ ET L'ORIENT

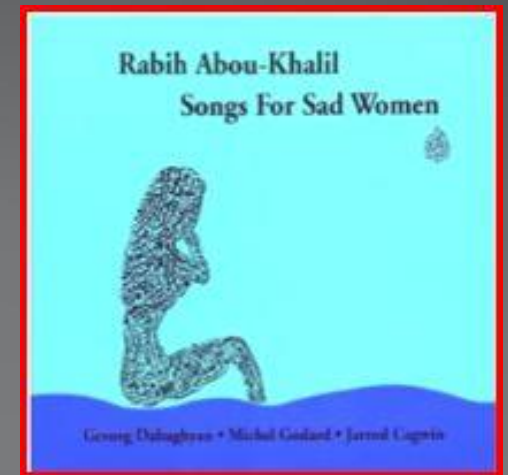
Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

1. Rabih Abou Khalil

Mourir pour ton décolleté

De l'album *Songs for sad women* de 2007

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

1. Rabih Abou Khalil

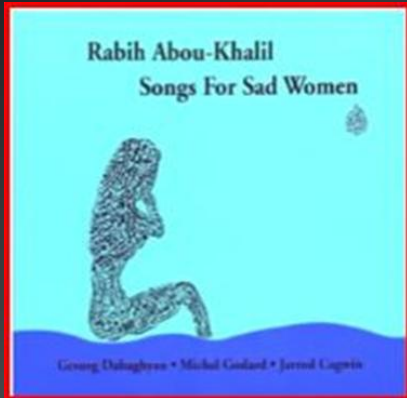
Rabih Abou-Khalil

- Né le 17 août 1957 à Beyrouth, au Liban
- Compositeur et joueur d'oud ainsi que musicien de jazz.
- En 1978, il s'exile à Munich, à cause de la guerre civile au Liban. Il y étudie la flûte traversière.
- Son instrument principal reste cependant l'oud, dont il joue depuis l'âge de cinq ans.
- Il cherche à concilier la tradition arabe de son jeu instrumental et le contexte jazz dans lequel il improvise.
- Il travaille de préférence avec des musiciens qui mélangent les genres comme le Kronos Quartet, l'Ensemble Modern, le Balanescu Quartet, les jazzmen comme Charlie Mariano...
- Ses compositions sont connues pour leurs mesures composées à 11/8, 7/8 ou 5/8.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

1. Rabih Abou Khalil

L'album:

Songs For Sad Women (2007)

Enja Records

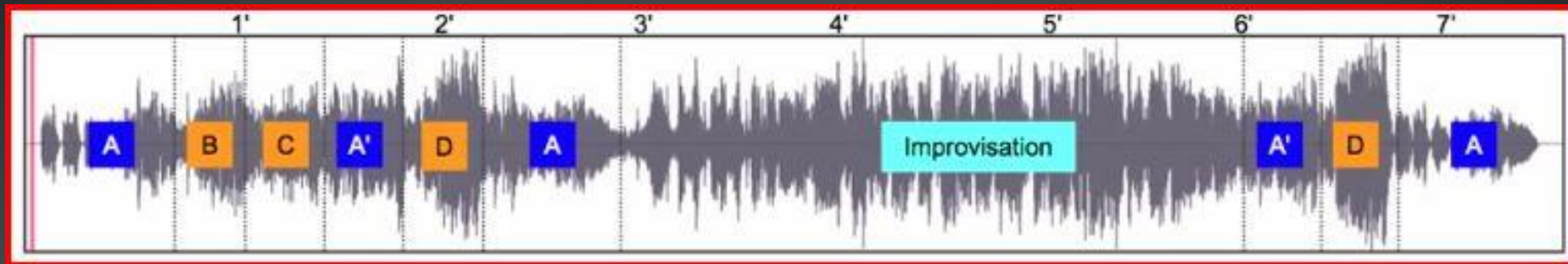
Rabih Abou-Khalil (oud),
Gevorg Dabaghyan (duduk),
Jarrod Cagwin (drums, frame drums),
Michel Godard (Serpent)

Mourir pour ton décolleté: premier titre de l'album dédié aux femmes victimes de la guerre civile du Liban.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait

- La structure repose sur 4 thèmes différents
- Le thème A est exposé à l'unisson dans la tradition orientale puis à la quinte par le duduk et le serpent:

Thème A

- Thème principal au duduk (seul) :

A ♩=92

Duduk

- Caractère très calme, serein, rythme et carrure simples, beaucoup de vibrato, valeurs longues, mode de la (sur sol).

- Reprise à la 5te inférieure, doublé au serpent à l'octave grave :

5 + serpent (à l'8ve)

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait

Thème B

- Début du thème au oud et serpent, double-croches (accélération), marche descendante :

B

Oud + serpent

- Entrée du duduk, encore une marche descendante, accélération, complexification rythmique et changements de mesures :

18 Duduk

27

Thème C

- Thème au oud et serpent. Accélération nette, mélodie conjointe, marches mélodiques, rythmique complexe, ornements (notes répétées, broderies) :

C

Oud + serpent

Thème D

- Longue marche ascendante, crescendo, rythme syncopé :

D

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait

- Une longue improvisation se développe sur plus de 3 minutes
- Elle prend appui sur un bourdon orné du serpent

Très longue improvisation de duduk en mode "Hijaz" :

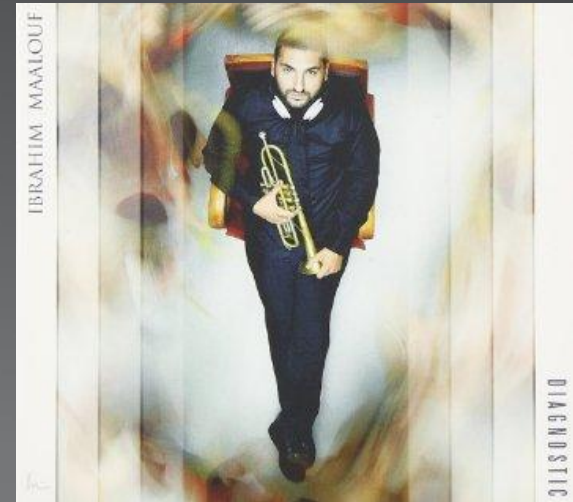
The image shows two staves of musical notation. The top staff is in bass clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, including some triplets, and ends with a double bar line. The bottom staff is in treble clef with the same key signature and contains a simple harmonic line of quarter notes.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

2. Ibrahim Maalouf

We'll always care about you
De l'album *Diagnostic* de 2012

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

2. Ibrahim Maalouf

Nationalité: franco-libanais (fils du trompettiste Nassim Maalouf et neveu de l'écrivain Amin Maalouf)

Né le 5 Novembre 1980 à Beyrouth (Liban) en pleine guerre civile

Trompettiste, pianiste, compositeur, arrangeur et professeur de trompette et d'improvisation.

Seul trompettiste à jouer la trompette à quart de ton inventée par son père dans les années 1960.

Il commence la trompette à 7 ans avec son père qui lui enseigne la technique classique, le répertoire baroque, classique, moderne, contemporain, et la musique arabe classique (les MAQAM)

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

2. Ibrahim Maalouf

Il obtient le premier prix du CNSM de Paris et remporte les concours de trompette les plus prestigieux entre 1999 et 2003.

De 2006 à 2013 il est professeur de trompette au CRR d'Aubervilliers et démissionne, en conflit avec une direction plus « académique » que sa propre vision.

Il intervient sur les albums de très nombreux artistes comme Amadou & Mariam, Matthieu Chédid, Jeanne Cherhal, Arthur H ou encore Grand Corps Malade.

En 2013 il compose la musique du film *Yves Saint Laurent*.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait:

"We'll Always Care About You", 8e titre de l'album Diagnostic.
Adaptation de "They Don't Care About Us" de Michael Jackson.

Zalinde : Batucada

Piers Faccini: Harmonica

Nenad Gajin: Guitare

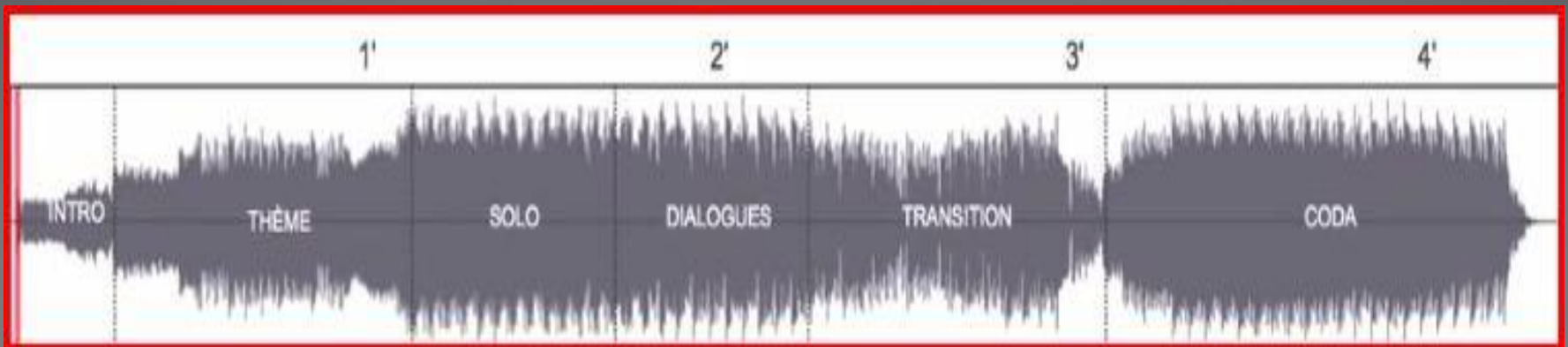
Serdar Barcin: Saxophone

Tous les autres instruments (trompettes, claviers, samples) :

Surdo

Trompette, claviers, samples : Ibrahim Maalouf

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait:

The image shows a musical score for the song 'They Don't Care About Us'. The score is arranged in six staves, each with a different instrument or part:

- Trompette**: Trumpet part in G minor, 4/4 time, featuring a melodic line with eighth and sixteenth notes.
- Guitare électrique**: Electric guitar part in G minor, 4/4 time, featuring a rhythmic pattern of eighth notes.
- Percussions**: Percussion part in G minor, 4/4 time, featuring a rhythmic pattern of eighth notes.
- Conc. II**: Conga part in G minor, 4/4 time, featuring a rhythmic pattern of eighth notes.
- Perc.**: Percussion part in G minor, 4/4 time, featuring a rhythmic pattern of eighth notes.

Two yellow arrows point to specific parts of the score: one points to the guitar part, and the other points to the percussion part.

Riff
instrumental
issu de *They
don't Care
about us*

Ostinato du surdo identique à l'ostinato
rythmique de Michael Jackson

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait:

Thème présenté en call and respons

Trompette

Orchestre

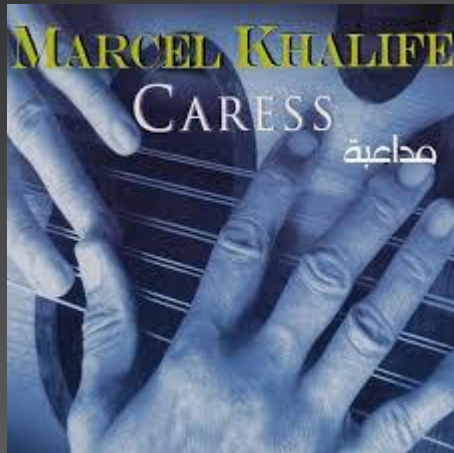
Orientalisme par l'ornementation et par le $\frac{1}{4}$ de ton dans le thème et dans l'improvisation sur le mode Bayati

- Improvisation à la trompette, fortissimo, très ornée, en mode "bayati" :

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

3. Marcel Khalifé

Caress

De l'album *Caress* de 2004

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

3 . Marcel Khalifé

- Né en 1950 à Amchit, village du Mont-Liban
- Compositeur , chanteur et oudiste, considéré comme palestinien en Palestine, libanais au Sud-Liban, il se voit lui-même comme un *musicien arabe*.

« Quand j'allais au Conservatoire à Beyrouth, j'avais l'habitude de passer dans les camps de réfugiés palestiniens. Je me demandais pourquoi ces gens vivaient dans des maisons construites en zinc, quelles étaient les circonstances qui les ont amenés à vivre dans ce genre de pauvreté. Des familles libanaises vivaient là aussi, me direz-vous. Je décidais d'en apprendre plus à propos des Palestiniens, et d'apprendre comment ils avaient perdu leurs terres et leurs droits en Palestine. Je devins un soutien car leur cause était juste. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais hésité à faire n'importe quoi pour montrer ma sympathie pour cette grande cause. »

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

3 . Marcel Khalifé

- De 1970 à 1975, il étudie puis enseigne l' oud au conservatoire de Beyrouth.
- En 1976, il crée l'ensemble *Al Mayadeen* et devient internationalement célèbre, notamment pour ses chansons *Oummi* (*Ma mère*), *Rita w'al-Bunduqiya* (*Rita et le fusil*) et *Jawaz as-Safar*, inspirées des poèmes de Mahmoud Darwich.
- Joueur d'oud (diplômé en 1971 du CNM de Beyrouth), Marcel Khalifé a donné un nouveau souffle à cet instrument et a contribué à enrichir sa technique.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

3 . Marcel Khalifé

Par trois fois (1996, 1999 et 2003, Marcel Khalifé fut poursuivi pour sa chanson *Ana Youssef (Je suis Joseph, Oh Père)*, écrite par le poète palestinien Mahmoud Darwish. Marcel Khalifé fut accusé d'insulter les valeurs religieuses en incluant deux lignes de versets d'un chapitre du Coran.

Le fameux écrivain Elias Khoury critiqua violemment le procès, tout comme Mahmoud Darwich, qui dit « *le fondamentalisme est en train d'étouffer la culture et la création dans le monde arabe, je dis que c'est honteux. J'ai honte. Nous devrions tous avoir honte. Si Marcel Khalifé est reconnu coupable, ce sera une insulte pour la culture.* »

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

3 . Marcel Khalifé

Les interprètes de cet album qui date de 2004 forment l'Al Mayadine Quartet :

Marcel Khalifé est à l'oud,

Rami Khalifé, l'un de ses fils est au piano

Peter Herbert à la contrebasse,

Bachar Khalifé, un autre fils est aux percussions (vibraphone, congas, bongos, tabla, riq et mazhar).

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait:

- L'extrait est de structure couplets / refrains
- S'intercalent 3 longs chorus de vibraphone, piano et contrebasse.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Structure de l'extrait:

Le thème A (refrain) est présenté par l'oud

A musical score for Oud, labeled 'A' in a box and with a tempo marking of ♩=100. The notation is on a single staff with a treble clef and a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The time signature is common time (C). The melody consists of several measures of music, including a repeat sign at the end.

sur le mode nahawand:

A musical scale for the Nahawand mode, shown on a single staff with a treble clef. The scale consists of eight notes: C4, D4, E-flat4, F4, G4, A-flat4, B4, and C5. The notes are written as quarter notes.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

Le thème B: couplet 1 sur 4 mesures répétées

Musical notation for Theme B, measures 1-4. The score is for Oud (treble clef) and Cb. (bass clef). The key signature is three flats (B-flat major/D-flat minor). The notation shows a four-measure phrase with repeat signs at the beginning and end.

Le thème C: couplet 2 sur motif descendant de 4 mesures

Musical notation for Theme C, measures 1-4. The score is for Oud (treble clef) and Cb. (bass clef). The key signature is three flats (B-flat major/D-flat minor). The notation shows a four-measure phrase with repeat signs at the beginning and end.

Le thème D: couplet 3 sur 8 mesures répétées

Musical notation for Theme D, measures 1-8. The score is for Oud (treble clef) and Cb. (bass clef). The key signature is three flats (B-flat major/D-flat minor). The notation shows an eight-measure phrase with repeat signs at the beginning and end.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

4. Yasser Haj Youssef

Fryggia

De l'album *Sira* de 2012

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

4. Yasser Haj Youssef

Né en Tunisie en 1980, initié aux musiques orientales par son père Jasser Haj youssef a étudié le violon classique.

A l'âge de 16 ans il était déjà violon solo dans des ensembles prestigieux tunisiens.

A 19 ans il a intégré l'orchestre symphonique de Tunis.

Arrivé en France en 2003 il s'est joint à des ensembles de jazz où il a intégré des éléments orientaux.

Il a accompagné Youssou N'Dour (B O Kirikou), Didier Lockwood, Barbara Hendricks ou encore Ibrahim Maalouf.

Depuis 2011 où il a obtenu le Certificat d'Aptitude aux fonctions de Professeur de Musique, il donne des master class et conférences dans de nombreux pays.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

4. Yasser Haj Youssef

En 2008 il crée le Jasser Haj Youssef Quartet qui part en tournée dans le monde.

Il compose de cette expérience le premier Album *Sira* (biographie en arabe littéraire) sorti fin 2012.

"Friggya", ("inconscience") 8e titre de l'album Sira

Musiciens :

Jasser Haj Youssef (violon, composition)

Gaël Cadoux (piano)

Christophe Wallemme (contrebasse)

Youssef Hbeisch (percussions)

Arnaud Dolmen (batterie)

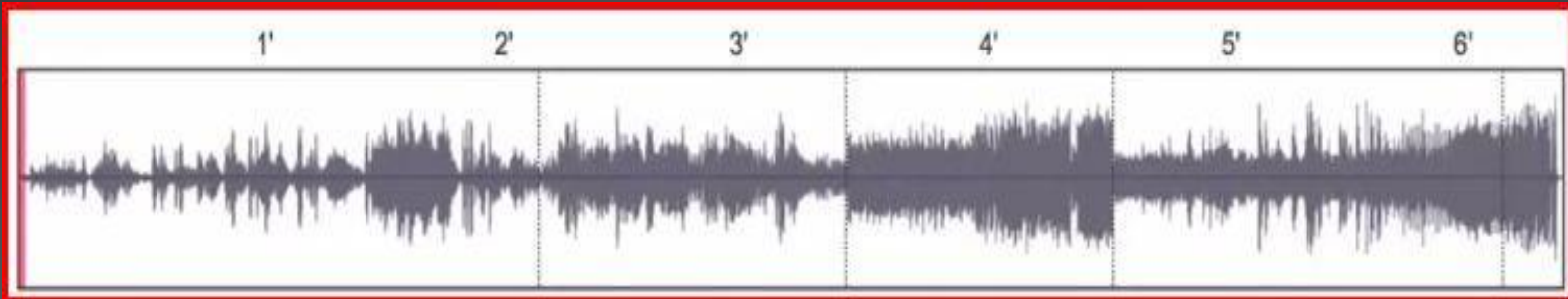

Bendir

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

4. Structure de l'extrait

Il commence par une longue mélodie improvisée de type taqsim qui tourne autour de la note pivot La avant de se développer.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

4. Structure de l'extrait

L'improvisation développée à partir de la note La pivot utilise le mode de Mi sur La altéré de 2 quarts de tons

- mode de mi sur la, Jasser Haj Youssef joue avec 2 notes augmentées d'1/4 de ton (+):

Pendant les 3 minutes de cette improvisation, l'ambiance est méditative, le temps suspendu.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

4. Structure de l'extrait

Après 3 minutes apparaît le thème structuré sur une mesure à 5 temps, dynamique et tournoyant.

- Thème tournoyant autour de "ré" :

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

4. Structure de l'extrait

La quatrième partie s'ouvre par un rythme frappé de danse Gnawa (peuples noirs descendants des premières générations d'esclaves déplacés au Maghreb par les peuples arabes).

Puis vient le solo jazz de piano en mode de mi sur sol:

solo "jazz" en mode de mi sur sol :

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

5. Avishai Cohen

Aurora

De l'album *Aurora* de 2009

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

5. Avishai Cohen

- Contrebassiste, bassiste et compositeur d'origine israélienne,
- Né en 1970
- Il a joué du piano jusqu'à l'âge de 14 ans avant de se tourner vers la basse et la contrebasse.
- Il est parti à New York à 22 ans où il a été repéré par Chick Corea.
- A son actif, des tournées mondiales avec Bobby Mac Ferrin, Alicia Keys, Paquito D'Rivera ou Herbie Hancock.

- En 1998 il a signé son premier album Adama aux influences jazz, latino et moyen orientales.
- A partir de son deuxième album Avishai Cohen a exploré les univers des compositions mélodiques entre jazz et musiques traditionnelles arabes et israéliennes.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

5. Structure de l'extrait

"Aurora" ("aurore") est le 10e titre de l'album "Aurora".

Musiciens :

Avishai Cohen (contrebasse, composition)

Shai Maestro (piano)

Itamar Doari (percussions)

Amos Hoffman (oud)

Oud

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

5. Structure de l'extrait

La structure repose sur l'alternance entre deux thèmes A et B

A est constitué de 4 parties:

- Thème A1 en si min. au piano et oud. Mélodie tournoyante, au tempo très libre, sans percussion, ni contrebasse :

Musical score for Theme A1 in B minor, piano and oud. The score is in 4/4 time and consists of four measures. The melody is written in the treble clef and the bass line in the bass clef. The notes are: Bm, E/G# (with a sharp sign), A, G, E (with a sharp sign), and F#m (with a sharp sign). A purple box highlights the last two notes of the melody, labeled "Motif rythmique caractéristique". A red circle highlights the final note of the bass line, labeled "dissonances aux cadences". The text "1/2 cadence" is written in red below the final measure.

- A2, légère variation de A, harmonie identique :

Musical score for Theme A2, a slight variation of A, with identical harmony. The score is in 4/4 time and consists of four measures. The melody is written in the treble clef and the bass line in the bass clef. The notes are: Bm, E/G# (with a sharp sign), A, G, E (with a sharp sign), and F#m (with a sharp sign). A purple box highlights the last two notes of the melody, labeled "Motif rythmique caractéristique". A red circle highlights the final note of the bass line, labeled "dissonances aux cadences". The text "1/2 cadence" is written in red below the final measure.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

5. Structure de l'extrait

- Thème A3, piano solo, rejoint par le oud, partie contrastante, plus dissonnante :

Musical score for Theme A3, piano solo. The score is in 2/4 time and features a dissonant section highlighted in purple. The dissonant section consists of two measures of music in the right hand, with a final chord marked 'F#m7' and '1/2 cadence'.

Accords: (F#m), G, E(m7), F#m7, 1/2 cadence

- Thème A4, thème plus consonant pour conclure cette partie A (accords identiques) :

Musical score for Theme A4, piano solo. The score is in 2/4 time and features a consonant section highlighted in purple. The dissonant section consists of two measures of music in the right hand, with a final chord marked 'F#m7' and '1/2 cadence'.

Accords: Bm, E(m7), A, G, E(m7), F#m7, 1/2 cadence

LE JAZZ ET L'ORIENT

Présentation des œuvres: quelques éléments significatifs

5. Structure de l'extrait

- Thème B, entrée de la contrebasse et de la batterie (aux balais), tremolos au oud.
Thème lent (en 3/4), très calme, très aérien :

The image displays a musical score for Theme B, consisting of two systems of piano and bass staves. The key signature is two flats (Bb and Eb) and the time signature is 3/4. The first system shows a piano part with a long note in the first measure, followed by a melodic phrase in the second measure highlighted in a purple box and labeled 'Vent de A'. The bass part consists of a steady eighth-note pattern. The second system continues the piano part with another melodic phrase in the second measure, also highlighted in purple. The bass part continues with a similar eighth-note pattern, including some chords. Chord symbols are provided below the bass staff: Bb, G, Bb, F# in the first system, and Bb, G, D, G, F#m, G, F#m in the second system.

LE JAZZ ET L'ORIENT

Propositions de liens pour compléter ces informations:

- Vidéo de présentation du Duduk:
 - www.youtube.com/watch?v=ZwIyfqSbcMU
- Vidéo de présentation du serpent par Michel Godard
 - www.youtube.com/watch?v=8VbXMQRs_MM
- Vidéo de présentation de l'oud par Nasser Ouari:
 - www.youtube.com/watch?v=MsrPBNmh5Qk

LE JAZZ ET L'ORIENT

Propositions de liens pour compléter ces informations:

- Vidéo de présentation de la trompette à quarts de tons par Nassim Maalouf:
 - www.youtube.com/watch?v=mVZsG3kl-dE
- Vidéo de présentation des maqams par Nassim Maalouf:
 - www.youtube.com/watch?v=1eHCxQ_pn1Y

LE JAZZ ET L'ORIENT

Propositions de liens pour compléter ces informations:

- **Vidéos de suivis de partitions et analyses des 5 extraits:**
 - **I Maalouf:** www.youtube.com/watch?v=U_Mxog9I9Us
 - **Marcel Khalifé:** www.youtube.com/watch?v=oocyOFCZZzg
 - **Rabih abou Khalil:** www.youtube.com/watch?v=tLFJcodr5o4
 - **Avishai Cohen:** www.youtube.com/watch?v=OAov_ux9lZo
 - **Jasser Haj Youssef:** www.youtube.com/watch?v=j058El9NTfs