

HEMU

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
ALADIN
CONCERT MÉTISSÉ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
www.facebook.com/hemumusiqueentreleslignes
WWW.HEMU.CH

TABLE DES MATIÈRES

AVANT PROPOS	3
LE CONTE	4
LES MILLE ET UNE NUITS	4
ALADIN.....	6
LES PERSONNAGES	7
LES ADAPTATIONS	8
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE.....	9
LA MUSIQUE.....	9
LES INSTRUMENTS	10
LES ARTISTES	12
SE PRÉPARER AU CONCERT	14
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	14
Chanson magique.....	14
Atelier d'écoute.....	14
CRÉATION MANUELLE.....	18

AVANT PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Un partage musical

Et si on se laissait aller à quelques rêveries orientales? Guidés par une musique envoûtante et épicée, découvrez la fabuleuse histoire d'Aladin contée par des musiciens de tous horizons. Car en plus de réunir les étudiants des départements Classique et Jazz de l'HEMU, ce spectacle accueille un ensemble arabo-andalou en provenance du Maroc, plaçant ainsi la notion de partage au cœur de ce projet musical.

Les enfants seront également invités à participer au concert grâce à la préparation d'une courte séquence mélodique et rythmique tirée d'un chant traditionnel arabo-andalou « Lama Bada Yathathana » (p.11).

Un dossier interactif

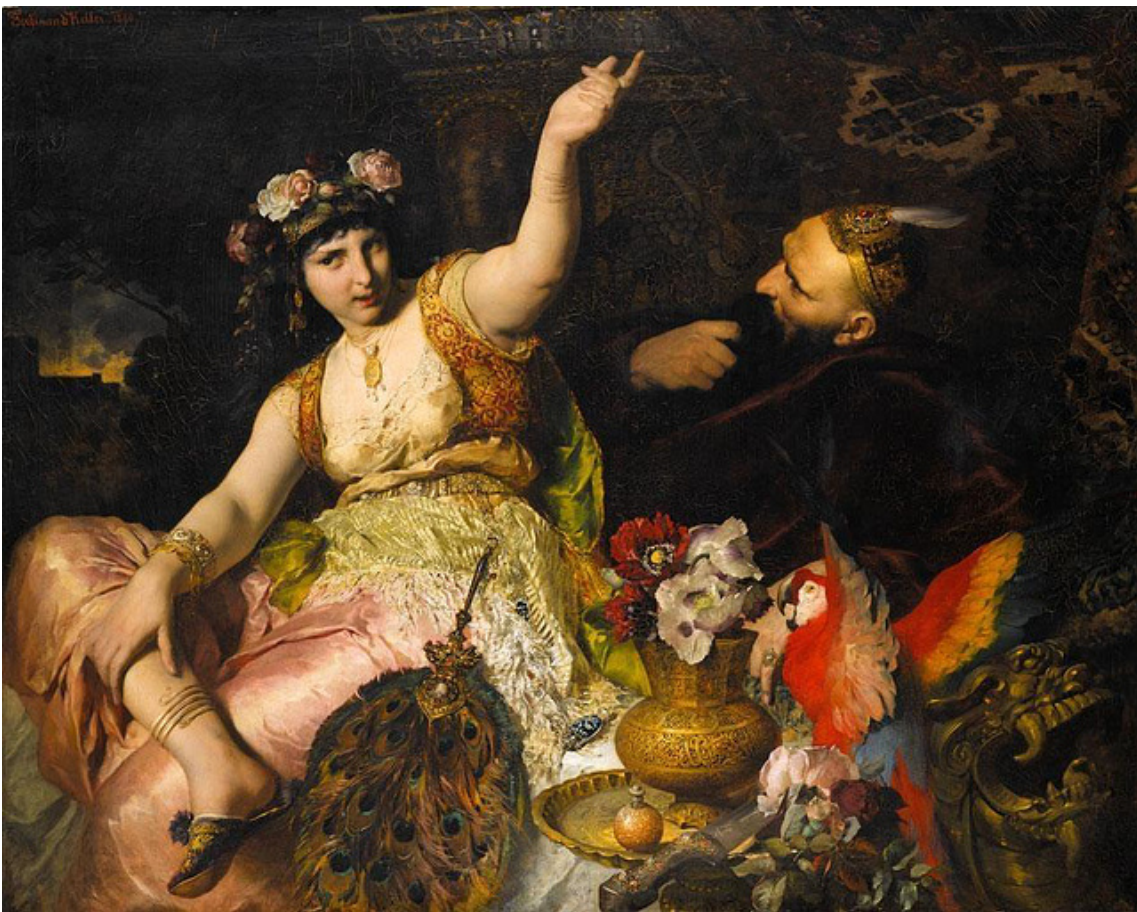
Pour vous donner la possibilité de vous immerger un peu plus dans ces musiques orientales et d'aller plus loin dans vos découvertes, nous vous proposons quelques pistes sonores pour vous préparer au concert ou pour prolonger l'expérience à la sortie de celui-ci. Vous pourrez les repérer à leur couleur bleue et au symbole qui les accompagnent.

LE CONTE

LES MILLE ET UNE NUITS

Le récit a des origines indo-persanes mais il n'en n'existe aucune trace écrite car le texte original a complètement disparu. Aussi *Les Mille et Une Nuits* n'existe qu'en arabe. Le plus vieux texte, un feuillet de deux pages, remonte au IXe siècle ; ensuite plus rien jusqu'au XVe où l'on retrouve un manuscrit de 32 contes de 182 nuits. On est bien loin des mille et une....

Cette histoire raconte les aventures du Sultan Shâriyâr et de Shéhérazade. Le Sultan, déçu par l'infidélité de sa première épouse, la fait mettre à mort et afin d'éviter d'être à nouveau trompé, décide d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Après le massacre de plusieurs femmes épousées par le Sultan, Shéhérazade, la fille du Grand Vizir, se porte volontaire tout en sachant qu'épouser le Sultan l'entraînera vers la mort au matin. Mais elle a une idée pour faire cesser le massacre : elle raconte la nuit au Sultan le début d'une histoire jusqu'au lever du jour. Comme le Sultan est très curieux, il veut connaître la suite et refuse de sacrifier la jeune femme en reportant l'exécution au lendemain. Et de jour en jour, le récit commencé la veille laisse à Shéhérazade la vie sauve, tout en lui permettant de gagner progressivement la confiance de son mari.

Schéhérazade et le Sultan Schâriyâr (1880), œuvre de Ferdinand Keller (1842-1922)

Chaque morceau d'histoire est donc une nuit, créant un ensemble compliqué de contes imbriqués les uns dans les autres. Les personnages sont nombreux, et il y a des contes à l'intérieur des contes et souvent, un personnage à l'intérieur d'un conte raconte lui-même une histoire à un autre personnage.

Ces contes arabes ont été traduits pour la première fois en français par Antoine Galland en 1704. Ils ont ensuite été diffusés en Europe et traduits dans d'autres langues en rencontrant un engouement considérable auprès des milieux artistiques et du grand public.

Antoine Galland (1646-1715)

Parmi ses nombreuses et prestigieuses activités, on compte celles d'académicien, d'antiquaire du Roi et de lecteur au Collège royal ; mais ce qui a permis à Antoine Galland d'accéder à la postérité, c'est surtout son immense travail de traduction et d'adaptation des manuscrits des *Mille et Une Nuits*.

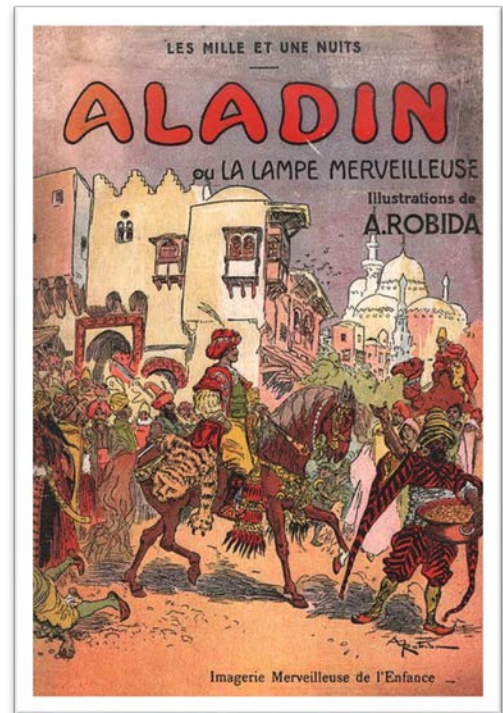
Lorsqu'il débute son travail de traduction en 1700, Antoine Galland, comme ses prédécesseurs, prend appui sur le récit cadre. Mais une fois la traduction des deux ou trois manuscrits qu'il avait en sa possession achevée, il les enrichit de nouveaux récits grâce, notamment, à sa rencontre avec le conteur syrien Hannâ Dab, lors de son passage à Paris en 1709. Décelant chez lui un grand talent de conteur, il lui demanda de raconter des histoires. Galland prit des notes et en tira des contes qui forment la dernière partie des *Mille et une Nuits*.

Cette augmentation française du corpus, apporta avec elle, entre autres, deux nouveaux récits qui allaient devenir parmi les plus célèbres des *Mille et Une Nuits* : *Ali Baba et les quarante voleurs* et *Aladin et la lampe merveilleuse*.

Portrait d'Antoine Galland en costume turc, 1670, peintre inconnu

ALADIN

De tous les contes des *Mille et Une Nuits*, l'histoire d'*Aladin et la lampe merveilleuse* est celui dont le récit est un des plus singuliers : par ses sources incertaines – nul n'a encore trouvé de manuscrit arabe qui contienne le conte –, et par les nombreuses réécritures et adaptations qu'il suscite encore aujourd'hui.

L'histoire

Pour obtenir une lampe qui lui donnera tous les pouvoirs, un Magicien doit trouver un jeune garçon qui se chargera de descendre dans une caverne, pour la prendre et la lui donner, ne lui étant pas permis de l'enlever lui-même. Il compte bien se débarrasser de cet intermédiaire, une fois qu'il aura la lampe. Il cherche alors dans les rues de la ville, un enfant « sans aucune ouverture d'esprit sur quoi que ce soit » et « sans réflexion à ce qu'il pourrait devenir un jour », et c'est Aladin qu'il choisit en se déclarant son oncle, pour le mettre en confiance.

Il l'envoie chercher la lampe en lui confiant un anneau magique pour le protéger. Une fois à l'intérieur, Aladin, futé et opiniâtre, refuse de donner la lampe au magicien, tant que celui-ci ne l'aide à sortir de la caverne. En colère, le Magicien l'abandonne là, le promettant à une mort certaine. Le jeune homme parvient à s'échapper de la caverne grâce au Génie de l'anneau.

Le voilà de retour chez sa pauvre mère avec, pour seul tribut, la vieille lampe. Voulant aller la vendre pour se nourrir lui et sa mère, celle-ci la nettoie, et en la frottant, fait surgir un génie qui a le pouvoir d'exaucer tous les vœux. Grâce au Génie de la lampe, Aladin pourra prétendre épouser la princesse, la fille du Sultan, dont il est tombé amoureux. Mais la lampe est convoitée par le Magicien qui cherche à la lui reprendre. Aladin finit par triompher de ces épreuves et gagne amour et fortune.

LES PERSONNAGES

Aladin

Fils d'un pauvre tailleur, Aladin – Aladdin, ou encore Alaeddine, ce qui signifie « la foi élevée » – est un jeune garçon turbulent. Influencé par ses mauvaises fréquentations, il ne fait rien de ses journées. Après la découverte de la lampe, il devient peu à peu plus éduqué et plus poli, comme si l'objet magique avait une bonne influence sur son comportement.

Le Génie de la lampe

Compagnon de route d'Aladin, il va l'aider à séduire puis épouser la princesse. On raconte que les génies – ou les djiins – ont été enfermés pour l'éternité dans des lampes magiques, parfois des boîtes, des bouteilles et d'autres récipients, par des sorciers. Ainsi sont nées les fameuses lampes magiques, qui, lorsqu'elles sont frottées, font apparaître un génie capable d'exaucer les souhaits.

Le Magicien

Il est le grand méchant de l'histoire : cupide, sans scrupule, calculateur, manipulateur : tout est bon pour servir ses intérêts. Il n'hésite pas à enfermer Aladin sans possibilité apparente de sortie, uniquement parce qu'il n'a pu obtenir immédiatement ce qu'il désirait.

La Princesse

Badroulboudour ou Badr al boudour, popularisée sous le nom de Jasmine chez Disney, est la fille du Sultan qui l'a promise en mariage au fils de son Grand Vizir. Son nom signifie « Astre des astres. Pleine lune des pleines lunes » en français.

LES ADAPTATIONS

Il n'y a pas d'autres contes des *Mille et une Nuits*, excepté peut-être l'histoire de Shéhérazade, qui ait suscité autant d'écritures littéraires et d'adaptations théâtrales, musicales et cinématographiques.

En voici quelques-unes :

- *Shéhérazade*, suite symphonique de Rimski-Korsakov (1888)
- *Les Aventures du prince Ahmed*, film d'animation réalisé par Lotte Reiniger (1926)
- *Sinbad le marin*, film réalisé par Richard Wallace (1947) avec Douglas Fairbanks
- *Schéhérazade*, film musical réalisé par Walter Reisch (1947) avec Yvonne De Carlo
- *Ali Baba et les Quarante Voleurs*, film réalisé par Jacques Becker (1954) avec Fernandel
- *Les Mille et Une Nuits*, film réalisé par Pier Paolo Pasolini (1974)
- *Les Mille et Une Nuits*, adaptation et mise en scène de Jérôme Savary (1979)
- *Les Mille et Une Nuits* de Philippe de Broca (1990) avec Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, et Catherine Zeta-Jones
- *Aladdin*, film d'animation des studios Disney (1992)
- *Sinbad : La Légende des sept mers*, film d'animation américain de Tim Johnson et Patrick
- *Les Nouvelles Aventures d'Aladin* (2015), film réalisé par Arthur Benzaquen avec Kev Adams dans le rôle d'Aladin.

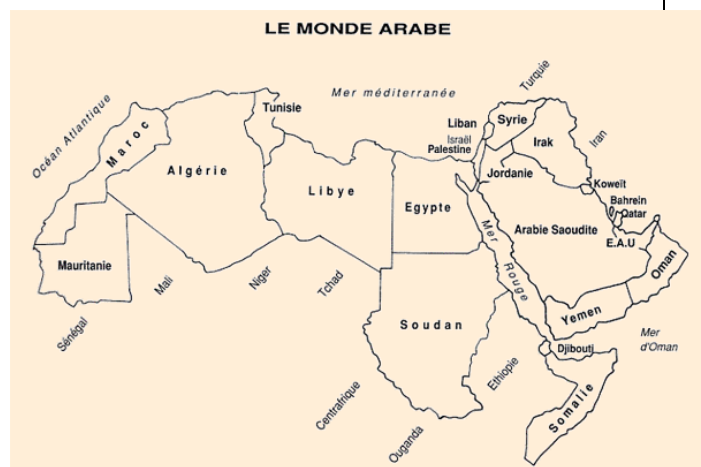
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE

LA MUSIQUE

C'est la musique de Daniel Schnyder, compositeur et artiste zurichois dont le style ne connaît pas de frontières, qui accompagnera les péripéties d'Aladin avec son *Concerto pour nayet* la pièce *Ishmael* (réorchestration de la composition d'Abdullah Ibrahim).

L'Orient en Musique

La musique orientale désigne un ensemble de musiques issues du monde arabe. Elle constitue les branches d'une même famille musicale ayant évolué dans une zone géographique allant du Proche-Orient à l'Atlantique. En dépit de leurs multiples apparences, ces musiques proviennent toutes de la tradition orale et présentent certaines caractéristiques communes.

Depuis bien longtemps, l'Orient, avec son cortège d'images et de mystères, a fasciné les Occidentaux. On trouve en effet dans l'histoire de la musique de nombreuses références à un ailleurs, plus ou moins lointain. Ainsi l'exotisme, et plus particulièrement l'orientalisme, sont pour les créateurs des portes ouvertes à l'évasion et au rêve. Des *Turqueries* imaginaires chez Mozart (*L'Enlèvement au Sérail*), à l'univers des *Mille et une Nuits* cher à Rimski Korsakov (*Shéhérazade*).

Afin d'évoquer ces couleurs exotiques dans la musique classique, les compositeurs peuvent s'appuyer sur différents éléments comme l'usage d'une mélodie orientale, de rythmes caractéristiques ou grâce à un travail sur le timbre des instruments.

LES INSTRUMENTS

L'oud

L'oud (ou luth arabe) est l'instrument à cordes par excellence de la musique arabe. Entièrement en bois et en forme de poire, cet instrument voit ces cordes montées par paire, contrairement à celles de la [guitare](#) 🎸 qui représentent chacune une hauteur différente.

L'étendue sonore de l'oud est analogue à celle du luth ou de la guitare mais à l'inverse de ces deux instruments, il n'a pas de frettes (petites barrettes métalliques situées sur le manche). Il se distingue par ses ornements et ses ciselures

→ Ecouter [l'oud d'Anouar Brahem](#) 🎵, maître emblématique de cet instrument actuellement.

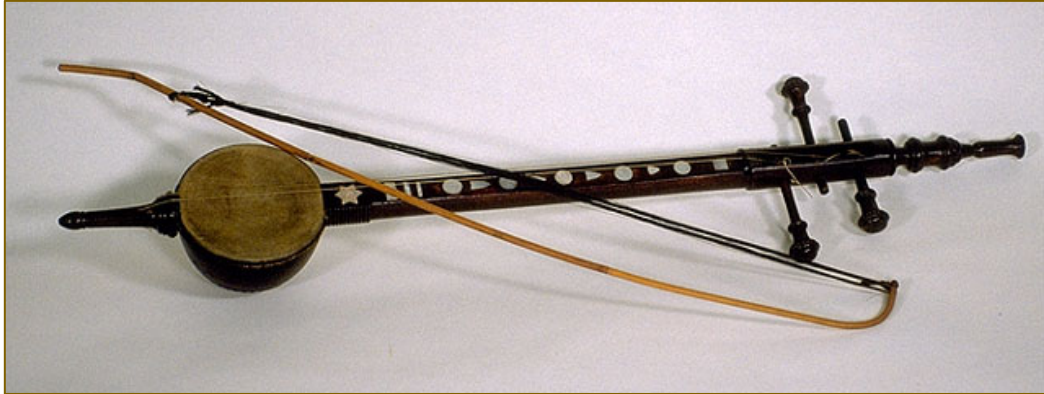
Le nay

[Le nay](#) 🎵 est une flûte en roseau très populaire au Moyen-Orient et dans le Maghreb, qui existe depuis l'Antiquité. Il se tient presque verticalement comme une [flûte à bec](#) 🎵, mais sa technique de jeu est beaucoup plus complexe. Seuls les virtuoses peuvent couvrir toute l'ambitus de certains nays. D'autres, comme à la flûte à bec, utilisent plusieurs instruments de tailles différentes.

Le violon

Le violon a révolutionné la musique des XIXe et XXe siècles dans le monde arabe et a peu à peu remplacé le [rebab](#) 🎵, instrument à deux cordes utilisé autrefois dans la musique arabo-andalouse. Cet instrument ancien se jouait généralement assis, posé sur le genou du musicien pour que celui-ci puisse chanter. Il arrive cependant de voir encore aujourd'hui des violonistes utiliser cette position.

Les percussions

Le répertoire de musique arabe savant et populaire est très lié au chant et à la danse. La percussion est donc très présente avec des instruments dits membranophones (dont la vibration est produite au moyen d'une membrane tendue sur un cadre). Leur son dérive du mouvement des mains utilisé pour l'applaudissement.

Il existe une multitude de percussions,

La **darbouka** est l'un des principaux instruments de percussion du monde arabo-musulman. Traditionnellement, elle est faite en poterie en forme de gobelet avec la base ouverte et couverte d'une peau de chèvre ou de poisson.

Le **tar** est un grand tambour à une face sur un cadre circulaire en bois de 12 à 70 cm, qui peut avoir cinq cymbalettes réparties sur son contour.

LES ARTISTES

Les musiciens invités

L'HEMU accueille Younes Fakhar (oud), Nour Eddin Acha (nây), Mohamed El Khlifi (percussions), et Nabil Akbib (violon) pour ce premier concert de la saison.

Venus tout droit du Maroc, ces artistes parcourent le monde depuis de nombreuses années, ensemble ou chacun de leur côté, pour faire découvrir la musique arabo-andalouse et partager leur culture.

Les musiciens de la Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

Engagés dans des conditions professionnelles, les musiciens qui participent à ces concerts sont étudiants à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futurs professionnels aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

Manu Moser, comédien, metteur en scène, programmateur et créateur

Artiste itinérant aux multiples casquettes, Manu Moser affectionne particulièrement les déguisements loufoques et n'hésite pas à aller à la rencontre des publics dans la rue. Depuis 1997, cet original crée des spectacles, travaille avec enfants et adolescents, tout en parcourant le monde avec sa compagnie *les Batteurs de Pavés*, une troupe spécialisée dans le théâtre de rue créée en 1999.

Il est également programmateur du festival *La Plage des Six-Pompes*, à La Chaux-de-Fonds. Ce festival, reflétant la grande diversité des spectacles de rue, est l'un des plus grands d'Europe.

C'est la seconde participation de Manu Moser au programme « Musique entre les lignes », après le spectacle *La Nuit des Mayas* en novembre 2017.

Thierry Weber, médiateur et chef d'orchestre

Thierry Weber est professeur au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Chef d'orchestre de formation, il découvre et se passionne rapidement pour le monde lyrique, avant d'enchaîner les directions d'orchestres et les productions diverses.

En parallèle à son activité artistique, le désir de transmettre et d'enseigner la musique demeure une puissante motivation. Ainsi, son ouverture au monde de l'autre l'entraîne progressivement vers une approche personnelle de la musique, notamment dans un désir de partage et de sensibilisation artistique pour tous. Pédagogue hors pair, il s'inspire de ses rencontres et collaborations, qui lui permettent avec simplicité et talent d'aller au contact de tous ces gens qui pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux !

SE PRÉPARER AU CONCERT

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Chanson magique

[Lama Bada Yatathana](#) [لما بدا يتثنى](#)

$\text{♩} = 120$

La - ma Ba - da - a Yathasa-a - na La - ma Ba - da - a Yathasa- a-na

Traduction : Quand elle apparut avec sa démarche si fière (mon amour m'a séduit par sa beauté...)

Atelier d'écoute

A la découverte des instruments orientaux du concert :

- Lequel préfères-tu ?
- Pourquoi ?
- Sont-ils de la famille des instruments à vent ? A cordes ? De percussions ?
- Dans quels matériaux sont-ils fabriqués ?

[L'oud](#) de Younes Fakhar

Le [nay](#) 🎵 (flûte arabe) de Nour Eddin Acha

Nay

Flûte traversière

Le [tar et la darbouka](#) 🎵 de Mohamed El Khlifi

Pour chacune des écoutes suivantes, choisis les mots parmi la liste proposée qui décrivent le mieux ce que tu entends. Explique ensuite pourquoi.

♪ [Ecoute 1](#) Daniel Schnyder, *Concerto pour nay*

♪ [Ecoute 2](#) Abdullah Ibrahim / Daniel Schnyder, *Ishmael* (à partir de 1'40)

Mélancolique

Energique

Inquiétant

Calme

Drôle

Enervant

Enjoué

Mystérieux

Lent

Rapide

Lisse

Bondissant

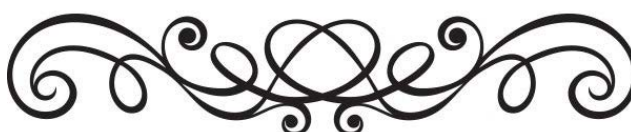
Quels instruments reconnais-tu ? ¹

QUIZZ EXPRESS ²

VRAI ou FAUX ?

1. La Princesse dans le conte d'Aladin s'appelle Shéhérazade
2. La formule magique pour faire apparaître le Génie est « Sésame ouvre-toi ! »
3. Le nay est une sorte de flûte
4. Il faut des baguettes pour jouer de la darbouka
5. Le prénom Aladin signifie « l'esprit éveillé »
6. Le joueur de rebab joue traditionnellement de son instrument en position couchée

¹ Réponses : le quatuor à cordes, le saxophone soprano, la flûte orientale (nay), la clarinette basse, les cuivres (trompette et trombone) les percussions.

² 1. Faux, c'est Badroulboudour ; 2. Faux, il faut frotter la lampe ; 3. Vrai, c'est une flûte en roseau ; 4. Faux, cet instrument se joue avec les mains ; 5. Faux, il signifie « la foi élevée » ; 6. Faux, le musicien est traditionnellement assis

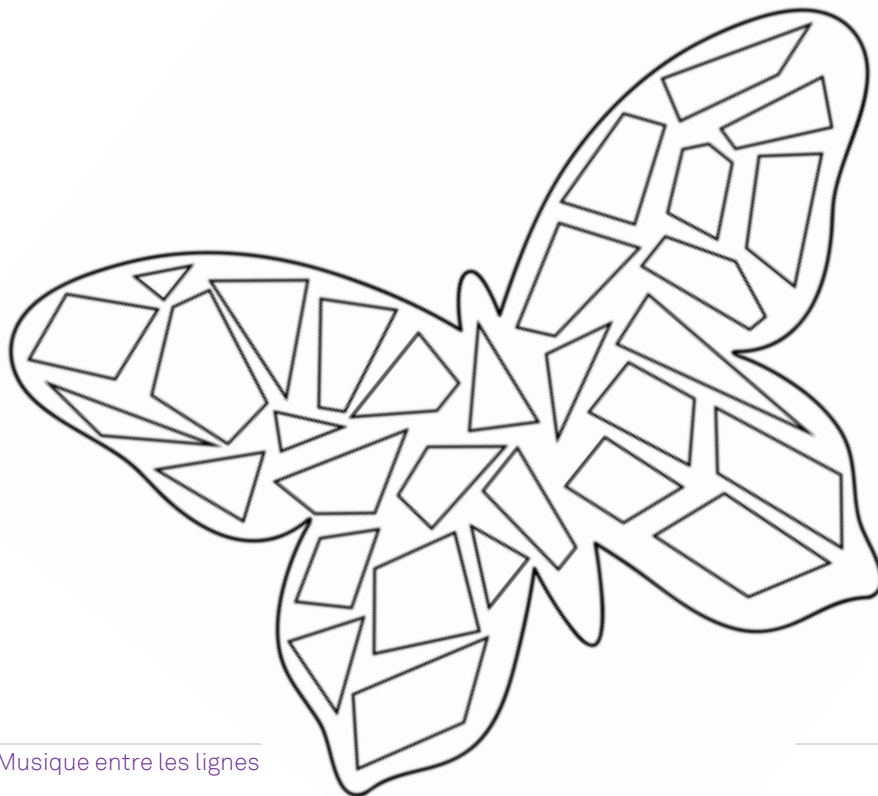
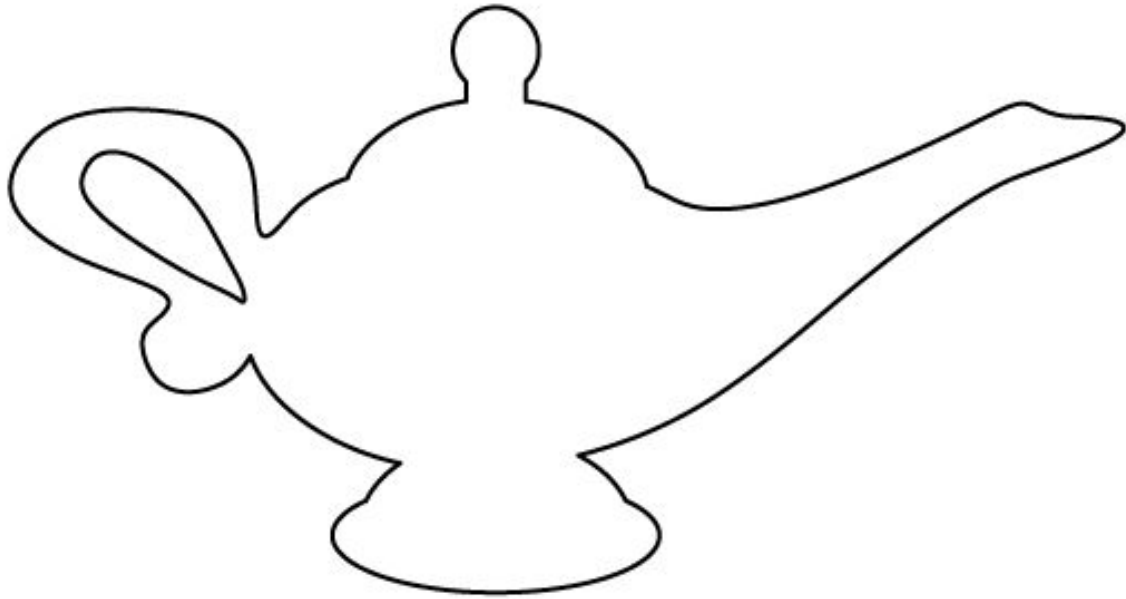
Pour chacun de ces deux extraits, choisis l'image parmi celles proposées qui te semble le mieux correspondre à cette musique selon toi, explique ensuite ton choix.

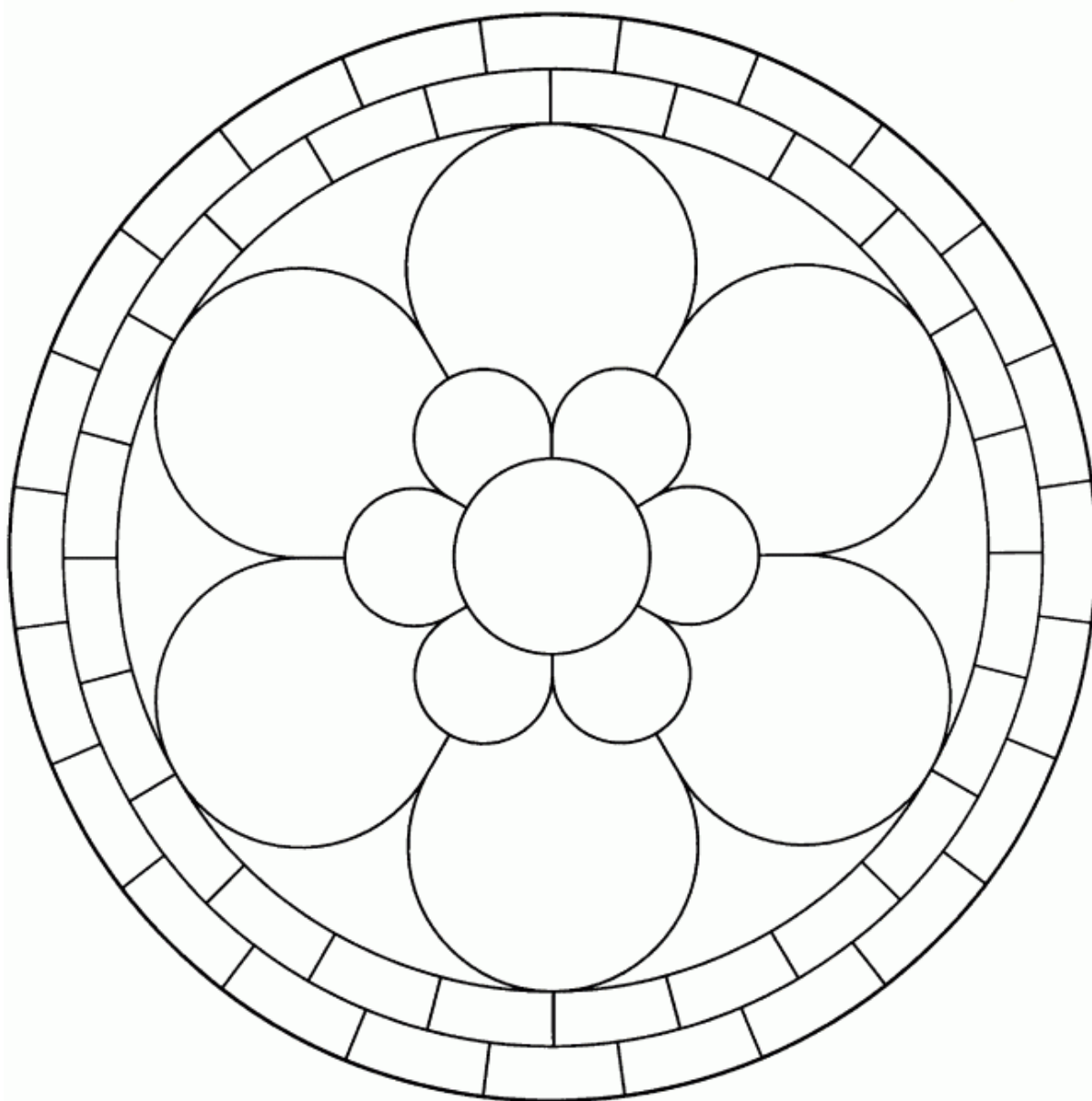

CRÉATION MANUELLE

Mosaïque

Découpez des feuilles de papier de toutes les couleurs en petits morceaux et collez-les ensuite à votre guise dans le dessin imprimé pour réaliser une belle **mosaïque**. Vous pouvez également peindre ou colorier le dessin avant le collage pour amener plus de couleurs.

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01