

HAL
open science

Musique modale populaire occidentale en zone tempérée : une pratique réfléchie de la modalité et du tempérament inégal

Marchand Erik, Ariane Zevaco

► To cite this version:

Marchand Erik, Ariane Zevaco. Musique modale populaire occidentale en zone tempérée : une pratique réfléchie de la modalité et du tempérament inégal. Christophe d'Alessandro and Achille Davy-Rigaux and Christophe Pirenne and Solène Bellanger and Sylvie Pébrier and Julie Rosenkranz and Florence Roy and Mickaël Robert-Gonçalves (dir.). Recherches en musique Actes des Rencontres nationales sur les recherches en musique, Collegium Musicae de l'Alliance Sorbonne Université, pp.328-332, 2023, Collection MusiqueS & Interdisciplinarité, 10.25836/rnrm.2020.38 . hal-04226031

HAL Id: hal-04226031

<https://hal.science/hal-04226031>

Submitted on 4 Oct 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Musique modale populaire occidentale en zone tempérée : une pratique réfléchie de la modalité et du tempérament inégal

Erik Marchand

Directeur artistique et pédagogique de Drom

Assisté d'Ariane Zevaco

Responsable pédagogique de Drom

DOI → <https://doi.org/10.25836/rnrm.2020.38>

RENCONTRES MUSICALES : LES MONDES DE LA MODALITÉ

Au départ de l'association Drom, de l'expérience Kreiz Breizh Akademi et du portail pédagogique des musicales modales que nous élaborons actuellement, il y a une découverte musicale. C'est celle, chez des chanteuses et chanteurs de Basse-Bretagne, de formes, de pratiques et d'interprétations modales, certes anciennes mais porteuses pour nous d'une nouvelle manière d'interpréter, de composer et de transmettre. Ces formes et ces pratiques se situaient en dehors, ou au-delà, de l'espace tonal de la musique, défiaient les règles du tempérament musical en proposant des intervalles musicaux plus fins, et faisaient la part belle à la variabilité de l'interprétation. C'est par exemple le cas du chant de la gwerz Skolvan dans les interprétations magistrales de Madame Bertrand⁶⁹.

Dans les années 1980, guidés d'abord par notre oreille de musicien, Thierry Robin et moi-même avons analysé ces formes, ces échelles non tempérées récurrentes et ces systèmes de variation mélodique. Nous travaillions alors avec des outils de fortune mais avons aussi bénéficié des technologies infographiques proposées par l'Institut de recherche et coordination acoustique musique (Ircam) et le Centre national d'étude des télécommunications (CENT) – à l'époque, les technologies liées aux ordinateurs personnels n'existaient pas. Nous avons ainsi mesuré au plus près les intervalles structurants des échelles mélodiques auxquelles nous étions confrontés. Mais parallèlement à ce travail mathématique et musico-logique, ces systèmes modaux nous sont aussi apparus plus compréhensibles, et davantage explicables et transmissibles à des élèves ou à des camarades musiciens, à la lumière des théories orientales du Maqâm⁷⁰. Nous avons alors travaillé à comprendre le fonctionnement modal des musiques du *maqâm*, tant dans leur dimension théorique, c'est-à-dire principalement leur description des tétracordes et de leurs successions, que pratique, à travers des stages et rencontres musicales, mais aussi dans les termes des créations contemporaines de cette aire. En éclairant notre compréhension des musiques de Basse-Bretagne par celle des musiques orientales, nous avons été amenés à construire des ponts entre des cultures musicales historiquement et géographiquement différentes. Nous avons ainsi composé et créé des musiques en travaillant avec des artistes issus d'autres cultures modales, en repensant également des factures d'instruments.

69 <https://www.modalmusic.eu/fr/oeuvres/avance/skolvan/presentation-de-la-gwerz-de-skolvan>

70 *Maqâm* est un terme arabe qui signifie littéralement « la station », « le lieu », « le rang ». En musique, il s'agit d'une structure modale constituée d'une gamme (pas forcément sur une octave), d'une hiérarchie de degrés dotés de fonctions particulières, mais surtout de motifs obligatoires, de direction de développement, de possibilités de modulation. La structure et la gamme dont il découle sont nommés par des noms (par exemple Râst, Bayati, Hidjâz, etc.), le terme *maqâm* étant alors couramment traduit par mode. Le système général auquel correspond cette organisation des modes, leur art et leur science, est ici désigné sous le terme Maqâm (avec une majuscule), différemment décliné selon les traditions musicales arabes, turque, iraniennes, azéri, centrasiatiques, etc.

La volonté de partager ces découvertes a motivé la structuration d'un enseignement musical indissociablement lié à la pratique du spectacle vivant : celui que nous dispensons à Kreiz Breizh Akademi, cursus de formation professionnelle⁷¹.

L'ENTENDEMENT MODAL

Le portail pédagogique des musiques modales dont nous poursuivons actuellement la mise en œuvre a le même objectif de transmission et de rencontre entre des cultures musicales. Nous entendons la transmission comme une démarche où recherche, création musicale et pédagogie sont reliées et permettent de créer des liens entre les acteurs des mondes musicaux, et d'enrichir leurs approches et leurs pratiques.

À l'origine de ce portail se trouve notre conviction de l'existence d'un « entendement modal » partagé entre différentes cultures musicales (Marchand, 2012). Cette approche privilégie une conception horizontale de la musique, une primauté de la ligne mélodique. Elle suppose une structure sous-jacente sur laquelle sont fondées les improvisations ou les variations, ainsi que, dans l'interprétation comme dans la composition ou la création, une attention particulière accordée aux intervalles des échelles modales, ainsi qu'à leur variabilité et leur mobilité. Pour nous, le caractère variable et fluide des intervalles dans le cheminement de l'interprétation donne aux œuvres musicales l'émotion qui nous touche dès leur première écoute. Dans cette optique, la référence au tempérament égal n'apparaît pas pertinente.

Bien que le sujet ait généré une production scientifique considérable et de nombreux débats (Chailley, 1975), le concept de modalité ne peut pas être facilement défini. Comme le dit Nicolas Meeùs (2013), « la question de la modalité est l'une des plus difficiles et intéressantes de celles qui se posent en musicologie moderne, en particulier dans cette musicologie analytique qui se donne pour mission de questionner la structure profonde de la musique ». C'est pourquoi, plutôt que de donner une définition unique de la « modalité » ou de la « musique modale », il nous a semblé plus pertinent de l'aborder par des exemples musicaux diversifiés mettant en avant ses spécificités dans chacune des situations musicales abordées, et offrant ainsi des appréhensions contextualisées.

La compréhension modale, historiquement présente dans la musique occidentale, est aujourd'hui parfois réservée à la description de musiques non européennes (notamment celles de l'aire du *maqâm* ou de l'Inde). Cependant, la modalité est à la base de nombreuses musiques populaires d'Europe occidentale, dont celle de Basse-Bretagne qui a été le fondement de notre réflexion. Prendre

71 <http://www.drom-kba.eu/-Kreiz-Breizh-Akademi-.html>

en compte cette réalité permet de s'ouvrir à de grandes richesses musicales pour la création et la transmission, mais aussi de découvrir une syntaxe musicale partagée entre l'Est et l'Ouest et porteuse d'une grande modernité pour le travail de création musicale.

LE PORTAIL PÉDAGOGIQUE DES MUSIQUES MODALES

Le portail pédagogique des musiques modales⁷² vise à réunir et compléter les connaissances produites sur les musiques modales pour les transmettre au travers d'une plateforme ressource en ligne, accessible à divers publics. Il invite l'utilisateur à découvrir, comprendre et enrichir la notion de modalité et sa pratique dans différents patrimoines musicaux : les pièces musicales présentées relèvent autant de répertoires musicaux extraeuropéens qu'euro-péens⁷³.

Chaque œuvre constitue le point d'ancrage d'un module pédagogique dédié à une tradition ou à une pratique musicale modale. Elle est choisie par le ou les analystes (chercheur, musicien, enseignant) pour son caractère « emblématique » de la culture, de la tradition ou de la pratique musicale à laquelle elle se rattache. Il peut s'agir d'une pièce connue ou non, qui a donné lieu à de nombreuses réinterprétations ou créations, ou bien qui a permis d'engager un travail plus large sur la modalité. Cette œuvre constitue le point de départ d'une réflexion pratique sur son caractère modal, et de la transmission de sa spécificité. Le portail s'adresse autant à des élèves ou à des amateurs de musique, à des musiciens confirmés – y compris ceux issus d'univers musicaux différents (« classique », jazz...), à des enseignants, qu'à des (ethno)musicologues : deux approches par niveau, « avancé » et « découverte », sont proposées à l'utilisateur à son entrée dans chaque œuvre.

Chaque module pédagogique débute par un enregistrement audio ou audiovisuel de l'œuvre qui est progressivement analysé et contextualisé par un ou plusieurs chercheurs, interprètes, enseignants. Elle n'est pas le seul ressort de l'étude pédagogique : au fur et à mesure que l'on avance dans le module, l'analyste la met en comparaison avec d'autres pièces musicales, ou bien avec d'autres interprétations. Des versions « rejouées », dont le but est de décortiquer la pièce dans ses spécificités musicales et d'en permettre l'apprentissage, complètent l'étude. Par ailleurs, des précisions sur les contextes historiques, artistiques, ethnomusicologiques ainsi que des références musicales, textuelles ou filmiques sont fournies. Certains documents (articles de recherche, notices de disque) peuvent être mis à disposition de l'internaute en accord avec les éditeurs concernés.

⁷² www.modalmusic.eu

⁷³ <https://www.modalmusic.eu/fr/oeuvres>

Si le cadre de présentation de chaque module pédagogique est prédéterminé (pages « structure », « représentations et analyses », « contexte », etc.), nous avons volontairement choisi de ne pas privilégier une approche analytique ou pédagogique plutôt qu'une autre. Chaque analyste construit donc sa manière d'aborder la musique et de transmettre l'œuvre et ses particularités modales en fonction de son approche : plutôt musicologique, historique, par la pratique musicale, ou bien par la poésie... Souvent, l'étude emprunte à différentes approches. De la même façon, les représentations visuelles des œuvres musicales ou des spécificités modales étudiées sont conçues par les analystes pour leur pertinence pédagogique. La partition solfégique, si elle est utilisée dans certains cas, n'est pas nécessairement l'outil ou le langage le plus pertinent. Nous accompagnons alors les analystes dans la conception des représentations les plus adaptées selon eux. Par exemple, des représentations graphiques spécifiques ont été développées pour les modules pédagogiques des œuvres *Fújnak a fellegek*⁷⁴, pour représenter le développement mélodique, et *Zikr qâdirî khâlwatî*⁷⁵, pour figurer le développement temporel des différents schèmes musicaux et sociaux du rituel du *zikr*.

Par ailleurs, nous mettons en œuvre le séquençage temporel des œuvres : en « découpant » une pièce musicale selon les spécificités que l'analyste souhaite faire ressortir, le lecteur-auditeur peut directement entendre et voir comment s'organise le cheminement modal, mélodique, poétique et rythmique de l'œuvre. Voici par exemple le séquençage vidéo de la pièce *Segah Şarki*, dans son interprétation par l'ensemble de Serdar Pazarcioglu⁷⁶ :

Pièce *Segah Şarki*, par l'ensemble Serdar Pazarcioglu.

<https://www.modalmusic.eu/fr/oeuvres/avance/segahturk/introduction-au-makam-ottoman>

En fonction de l'approche privilégiée par l'analyste de l'œuvre, nous cherchons ainsi à offrir les outils qui correspondent le mieux à son audition et à sa vision de

⁷⁴ Hongrie, module rédigé par Zsófia Pesovár :

<https://www.modalmusic.eu/fr/oeuvres/avance/fujnak/presentation-generale>

⁷⁵ « Syrie », module rédigé par Fawaz Baker : <https://www.modalmusic.eu/fr/oeuvres/avance/zikr/le-zikr-de-la-zawiya-hilaliya>

⁷⁶ <https://www.modalmusic.eu/fr/oeuvres/avance/segahturk/introduction-au-makam-ottoman>

l'œuvre, à son propre « entendement modal ». Nous souhaitons également permettre à chacun d'exprimer sa réflexivité par rapport à son travail. Les musiciens comme les chercheurs ou les pédagogues peuvent commenter leur interprétation ou leur analyse en vidéo, comme je l'ai fait moi-même au sujet de l'une de mes interprétations de la gwerz Skolvan.

Nous avons conçu ce portail comme un outil d'étude et d'apprentissage interactif : quelle que soit la porte d'entrée de l'utilisateur (l'œuvre, l'artiste, l'instrument, le glossaire, l'aire géographique via la carte...), il se voit offrir la possibilité de naviguer dans l'univers musical de la modalité à travers les liens qui rapprochent, comparent ou différencient les cultures musicales ou les entendements modaux, selon un cheminement pensé par l'équipe pédagogique, les analystes et les interprètes. L'interactivité du portail pédagogique est aussi favorisée par le croisement des points de vue, qui permet à d'autres artistes, chercheurs ou pédagogues de réagir en proposant leur point de vue analytique, leur interprétation ou leur manière de transmettre. Tout utilisateur peut nous contacter : le portail est conçu pour être évolutif en intégrant continuellement des contenus supplémentaires.

Ainsi, nous faisons dialoguer les points de vue de pédagogues, de musicologues et de musiciens sur les pratiques et les traditions musicales modales, à travers des éléments d'analyse, d'écriture et de visualisation qui varient selon les démarches artistiques et de recherche. En donnant la possibilité à ceux qui s'intéressent aux musiques modales de reconnaître entre elles des « airs de famille », de les explorer en pratique et en théorie, nous souhaitons enrichir les pensées et les pratiques de la modalité. En alliant recherche, transmission et création musicale au sein de ce portail pédagogique, et en accompagnant les acteurs du monde musical dans la transmission de leurs savoirs et de leurs connaissances, nous souhaitons favoriser plus largement l'interdisciplinarité musicale et le dialogue entre les cultures musicales du monde.

RÉFÉRENCES

Chailley, Jacques. *L'Imbroglia des modes*, Paris, Leduc, 1975.

Marchand, Erik. « Une musique modale de tradition populaire en Occident. Tribune », *NEMO-Online*, vol. 1, n° 1, 2012, p. 5-10.

Meeus, Nicolas. « Introduction ». Notes de cours de théorie et d'analyse de la musique ancienne en Sorbonne. Cours faits en Sorbonne entre 1995 et 2013, en ligne http://nicolas.meeus.free.fr/MusiqueAncienne/Modalite_Introduction.pdf