
GURBETTE ÖMRÜM GEÇECEK

Chanson turque

Cette fiche pédagogique a été réalisée dans le cadre d'un projet de recherche-action mené par le CMTRA et le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Villefranche Beaujolais Saône : la Chorale intergalactique de Belleruche.

Pour découvrir le projet : www.choraleintergalactique.com

Le contenu pédagogique de ces fiches s'appuie sur les arrangements de Pascal Berne.

Transmise et interprétée par Semih Fiçi (voix et saz), accompagné par les élèves de l'ensemble du Conservatoire et Pascal Berne (contrebasse).

Collectée par Mællis Daubercies Abril en octobre 2020 à Villefranche-sur-Saône, école Jean Bonthoux, dans le cadre du projet Chorale Intergalactique

CYCLE 4, chœurs ou chanteurs amateurs avancés **DIFFICULTÉ- MOYENNE**

L'habitant musicien

Semih découvre la musique turque lors de ses voyages estivaux en Turquie, durant son enfance. Comme son oncle et son grand-père, il joue du saz. Cet instrument appartient à une vaste famille de luths à manches longs, parfois lisses, mais le plus souvent dotés de **frettes** sous formes de ligatures. La caisse de résonance est souvent petite par rapport au manche. Celui de Semih compte sept cordes. Il a ramené son saz de Turquie. Il joue en autodidacte, se perfectionne en regardant des vidéos, accompagne sa mère au chant et intervient parfois lors de festivités. Il interprète un répertoire constitué de chants populaires turcs évoquant des histoires d'amours déçues, des oiseaux messagers mais aussi des histoires d'exil et d'hommage à la Turquie.

Le chant

Cette chanson exprime en peu de mots l'état contemplatif, peiné, songeur du narrateur qui s'accompagne ici au saz. En Turquie, les joueurs de saz sont associés, entre autres, à une pratique particulière. Ils sont en effet nommés les **aşık** (« achik », qui signifie amoureux). Ce sont des **musiciens-poètes et compositeurs d'Anatolie** qui chantent en s'accompagnant de leur instrument. Ces troubadours de la Turquie errent de village en village en chantant l'amour, les exploits des preux et des paladins. Leur musique est populaire et agrémentée d'improvisations tant musicales que poétiques. Il est intéressant de noter que leur instrument de prédilection prend tantôt le nom de **saz**, de **meydan-sazi** mais également de **baglama** ou de **bouzouk** pour les plus petits, selon la taille. À noter qu'il existe des descriptions variées à propos des ménestrels de Turquie et que leur sont associées des pratiques musicales singulières selon qui ils sont et d'où ils viennent.

Analyse musicale

Structure

Un **solo de derbouka** ouvre le morceau. Le tempo est assez **lent**. Le chant rentre accompagné de l'orchestre pour la première strophe. La métrique à **trois temps** est accentuée par les cordes qui tantôt amplifient le premier, le deuxième ou le troisième temps. Cela procure au morceau un caractère fort, presque inquiétant, et peut donner également une légère sensation de décalage. On peut se référer, si l'on cherche la stabilité, à la **percussion qui est régulière**. Le deuxième couplet est entonné après une pause instrumentale où l'on entend le motif des instruments à vent joué après que les cordes aient exposé un thème assez lyrique. Ce pont reviendra après le chant pour s'éteindre en douceur.

Difficultés

La chanson est assez **répétitive**. Le rythme de la mélodie est constitué essentiellement de blanches et de noires, ce qui facilite son interprétation. En effet, l'**ambitus** n'est pas très large (du mi médium au do médium). Si le chant est trop bas, le **transposer** un ou deux tons au-dessus donnera plus de brillance à la voix. Attention à ne pas se laisser happer par les cordes marquant les temps de manière irrégulière (comme mentionné dans la rubrique "structure").

Indications pédagogiques

Prononciation

Certains phonèmes de langue turque sont très éloignés de la prononciation française. Y porter une attention et faire travailler la reproduction aux chanteurs est gage d'une production musicale intéressante qui les poussera à s'attacher non seulement à la mélodie mais également à **la musique de la langue**. On peut dans un premier temps effectuer ce travail à l'oral pour enregistrer les sons « d'oreille ». Puis on pourra montrer l'orthographe turque en affichant les paroles en séance. De manière générale, il faut imaginer chanter la chanson avec les **mâchoires relâchées** et **arrondir la bouche**. Il ne faut pas entraîner les lèvres vers l'avant dans la prononciation comme on pourrait le faire avec le français. On pourra prêter attention aux éléments suivants :

- Le **"u"** de **"gurbette"** ou **"oturup"** deviennent **"ou"**.
- Le **"ö"** de **"ömrum"** devient **"é"**. Dans le même mot, le **"m"** est allongé (peut-être pour les besoins de la musique). On entend **"ömerüm"**, le **"ü"** étant entendu comme notre **"u"**.
- Le **« ç »** s'apparente à un **« tch »** comme dans « atchoum ». **« Gececek »** est prononcé **"getchetchek"**.
- Les **« i »** de **« daracik »** par exemple ne sont pas pointus. Il sont plus bas et proche du **« e »** français. Quant au **"c"** du même mot, il est prononcé entre le **"tj"** et le **"tch"**. Il en va de même pour **"gececek"** et **"dökecek"**.
- Les **« r »** quant à eux seront roulés.
- Le **"ş"** est prononcé **"ch"** comme dans **"düştü"**, **"derviş"**, **"şalım"**.

Pour parfaire ce travail de **familiarisation avec les sonorités turques**, il est pertinent de se référer à la version enregistrée par le CMTRA et de faire des écoutes croisées avec d'autres versions en ligne.

Détente de la mâchoire

Avant de se focaliser sur la mâchoire, on peut **ressentir son larynx** et le faire bouger tout doucement afin d'en prendre conscience et de s'assurer de sa souplesse. C'est également l'occasion de rappeler **la fonction de cet organe dans le chant** puisqu'il renferme, entre autres muscles, les **deux cordes vocales** dont le corps est doté. Une fois ce travail d'assouplissement réalisé, **poser ses deux index au bas des oreilles**, à la base de la mâchoire. En appuyant légèrement quitte à froisser un peu la peau, on fait descendre les deux doigts jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au menton. On réalise ce parcours plusieurs fois. Puis, en partant de la même

base, on va amener les doigts à passer en-dessous des pommettes pour effectuer une première pause sous les narines. De là, on fait redescendre les doigts de chaque côté de la bouche pour s'arrêter au niveau du menton. On répète l'exercice plusieurs fois. Cela a pour but de **détendre les muscles de la mâchoire**, une partie du visage et de réveiller certains **résonateurs** présents dans le visage (notamment lors du deuxième parcours).

Pour continuer à détendre les mâchoires et **favoriser l'ouverture mandibulaire**, on peut faire l'exercice de claquer la langue une dizaine de fois en la collant derrière les dents du haut. On renouvelle l'exercice du côté gauche puis du côté droit, toujours derrière les dents. Cet exercice a pour but de réveiller les articulations et les muscles de la mâchoire, de l'étirer et de la détendre. Cet exercice va provoquer des **bâillements** qui vont mener à étirer les muscles de la mâchoire. On doit toujours veiller à le faire **sans forcer**, sans exagérer l'ouverture de la bouche. Pour continuer à travailler l'ouverture de l'articulation, on pourra mettre la langue au palais et ouvrir et fermer la bouche comme un poisson rouge, en répétant l'exercice plusieurs fois en douceur.

Avec le son

Les propositions suivantes restent dans cette idée de décontracter la mâchoire, en **ajoutant du son**. En gardant à l'esprit que le morceau que l'on souhaite chanter nous amène à focaliser l'attention sur **l'avant de la bouche**, on va chercher dans un premier temps à rendre les **bâillements sonores**. On les exprime sur de longues voyelles en s'intéressant au trajet réalisé par l'air et le son. On peut ensuite, en sortant la langue et la tirant vers le bas, chanter des sons longs (comme si on était chez le médecin). Puis on chantera des **vocatives fermées** (sur les sons "br" en imitant la mobylette, "j", "v", "z"). On ajoute une note derrière et on imite une **sirène en quinte** en partant de celle-ci. Il faut veiller à ce que le son de la vocative reste très présent. Elle aura la même intensité tout au long de l'exercice. Cela permet de prendre conscience du son généré à l'avant de la bouche tout en détendant les cordes vocales. On crée également un espace libre à l'arrière de la bouche.

Pour penser à **l'ouverture des sinus**, on peut prononcer le mot **"Ping-pong"** à placer de manière légèrement exagérée dans le nez. Puis, pour sentir **le voile du palais s'ouvrir et se fermer**, on alternera les sons **"ing"** et **"a"**.

Enfin, en gardant présent à l'esprit tout ce qui a été réalisé précédemment, on chante les syllabes **"ou o a o ou"**, les unes après les autres sur un tempo lent. On veille à garder l'ouverture de la bouche que l'on a travaillée avec les exercices de chauffe. L'ouverture sera maximale sur le "a". En partant de la **tonalité** du morceau (mi mineur), on montera progressivement jusqu'à la **quinte** supérieure (si) pour redescendre sur la **tonique**. On monte les paliers **demi-ton** par demi-ton.

Sur le fil

Dans cet exercice, les chanteurs se répartissent dans l'espace **par deux**. Chacun est relié à l'autre par une corde dont il tient l'extrémité dans sa main (cela peut être n'importe quel type de corde, tant qu'elle mesure au moins 1m). Dans un premier temps, sans chanter et avec l'accompagnement musical, on demande aux chanteurs de se **balancer sur le trois temps de la musique**. Sur le premier temps de chaque mesure, l'un doit tirer délicatement la corde vers lui (ce qui entraîne l'autre dans sa direction) et le second fait le même geste sur le premier temps de la mesure suivante, ainsi de suite. On obtient un mouvement d'avant en arrière que l'on cherche à équilibrer à deux, en **mesurant son énergie** et en essayant d'en créer une commune aux deux chanteurs. Quand la sensation du trois temps est bien ressentie, on **ajoute à cet exercice le chant**. Le fait de l'avoir écouté sans chercher à le chanter aura déjà contribué à l'intégrer un peu plus. Chanter en réalisant cette oscillation permet de **développer un phrasé musical associé à un geste musical**, l'objectif étant de développer une correspondance entre le chant et le mouvement pour que le premier soit alimenté par le second. Cela permet également d'explorer, au-delà du placement choral habituel, des positions qui donneront aux choristes l'occasion de travailler sous d'autres formes, de rencontrer peut-être de nouveaux chanteurs et de créer ainsi une nouvelle forme de proximité.

Pour aller plus loin

- Pour en apprendre davantage sur le **saz**, on peut consulter la fiche proposée par la **Cité de la Musique**. On y évoque l'histoire de l'instrument, son jeu, sa facture. Les liens connexes à ce document permettent de découvrir **d'autres instruments propres aux musiques turques** ainsi que des analyses musicales: <https://pad.philharmoniedeparis.fr/0803254-musiques-turquie-saz.aspx>
- **"Derrière la forêt"** est un film ethnographique conçu par la réalisatrice Gulya Mirzoeva et l'ethnomusicologue spécialiste des musiques turques, Jérôme Cler : " *Joueur inimitable de hautbois et d'üçtelli, petit luth à trois cordes, le vieux Hayri Dev vit à Tasavlu, au Sud-Ouest de la Turquie. Un soir, au détour d'une conversation, il décide de traverser dès le lendemain les montagnes de Çameli pour rendre visite à son ami d'enfance, Mehmet Sakir Akkulak, rude berger et violoniste impétueux qui habite à un jour de route. Après l'avoir retrouvé dans la montagne, Hayri convainc Mehmet de rentrer avec lui à Tasavlu pour la fête "yarenlik". Une fête de retrouvailles où l'esprit d'enfance transfigure ces hommes âgés, épris d'une souveraine liberté. Une fête où se conjuguent l'ivresse de la danse et une énergie musicale inépuisable*".
<https://www.youtube.com/watch?v=1kVuE1WBUeI>
- Pour découvrir le monde des **ménéstrels de Turquie**, **"Couleurs du monde"** consacre une émission au sujet des ménéstrels kurdes de Turquie. On y parle également de la **"Maison du saz"** basée à Montreuil au sein de laquelle on enseigne, on renseigne, on enregistre, on découvre, on répare et on confectionne.
<https://podcloud.fr/podcast/couleurs-du-monde/episode/soiree-speciale-a-la-maison-du-saz-avec-mahmut-demir>

Vocabulaire

Ambitus

Étendue d'une mélodie, d'une œuvre, entre sa note la plus grave et sa note la plus élevée.

Demi-ton

Le demi-ton est le plus petit intervalle conjoint de l'échelle diatonique ; il équivaut à la moitié d'un ton, d'où son nom.

Frette

Corde de boyau réglable ou fine baguette fixe servant à diviser le manche d'un instrument de musique (guitare, luth, viole, etc.) en demi-ton.

Quinte

Une quinte, ou quinte juste, est un intervalle entre deux notes séparées par cinq degrés. Elle a une étendue de trois tons et un demi-ton diatonique (soit sept demi-tons).

Résonateur

Partie de l'appareil phonateur qui amplifie les sons émis par les cordes vocales. Ce sont les résonateurs qui déterminent le timbre des sons et des bruits de la parole.

Tonique

La note tonique est une note principale dans une gamme parce que c'est sur elle que cette gamme est établie.

Transposer

La transposition d'un morceau de musique consiste à décaler toutes ses notes d'un intervalle fixe vers l'aigu ou le grave. La transposition peut s'effectuer soit à l'écriture de la partition soit au moment de l'interprétation.

Gurbette ömrüm geçecek

Voix

Gur bette öm me rüm ge çe cek bi ir da ra cik ye
lüü e bir gü ze ledü stü sa a rfe de cek ma
rim de yok o tu rup der dim dö ke cek bi ir ve _____
lim da yok ö zen dim der vis ol ma ya hi i rka _____
li ya rim de yok o tu rup der dim dö ke cek bi ir
le sal im da yok ö zen dim der vis ol ma ya hi i
ve fa li ya rim de yok a man a man a man a
rka i le sa lim da yok a man a man a man a
man a a man a man a man a _____ bi ir ve fa li ya
man a a man a man a man a _____ hi i rka i le sa
rim de yok Gön
lim de _____ yok

Paroles (version de Semih Fiçi)

Gurbette ömrüm geçecek
Bir daracık yerim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir vefalı yarım de yok (bis)

Aman aman aman aman (bis)
Bir vefalı yarım de yok

Gönlüm bir güzele düştü
Sarf edecek malım da yok
Özendim derviş olmaya
Hırka ile şalım da yok (bis)

Aman aman aman aman (bis)
Hırka ile şalım da yok...

Traduction

En terre d'exil, ma vie passera
Je n'ai pas le moindre refuge où aller
Et n'ai même pas une aimée fidèle
Pour m'asseoir à ses côtés et mes peines à lui confier

Aman
Et n'ai même pas une aimée fidèle

Mon coeur s'est posé sur une belle
Et n'ai même pas de bien à lui sacrifier
J'ai voulu devenir derviche
Mais n'en ai même pas l'habit

Aman
Je n'en ai même pas l'habit