

La musique Klezmer

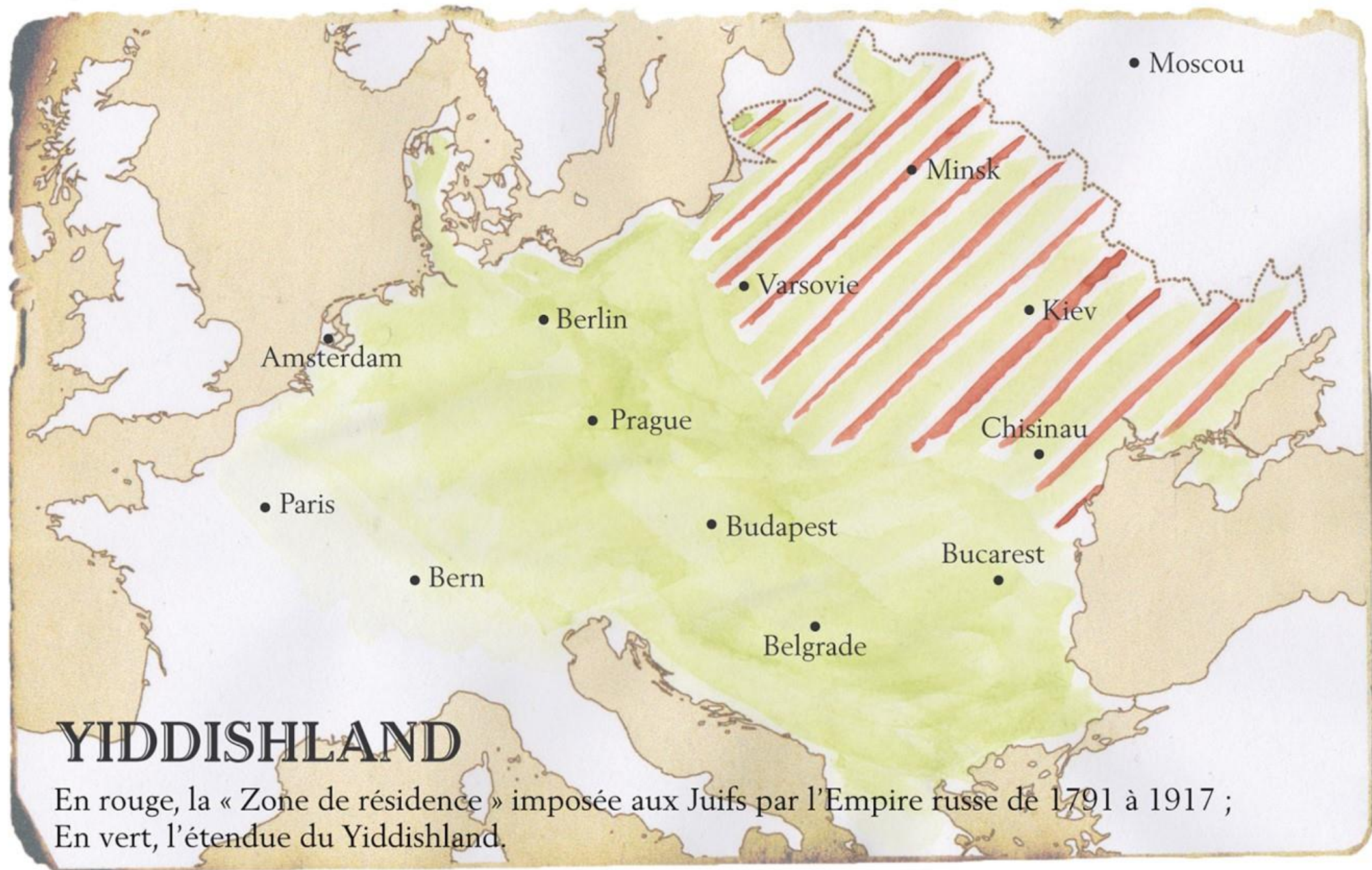
Cercle Aéronotes 3 avril 2023

Salle George Sand (LAC) – 12H30-13H30

Par Marc Maurel, « Les Klez »

Sommaire

- ♫ Un peu d'histoire
- ♫ Le style
- ♫ Les instruments
- ♫ Les rythmes, les danses et les chants
- ♫ Klezmer d'hier et d'aujourd'hui
- ♫ Références
- ♫ *Stages, formations*

YIDDISHLAND

En rouge, la « Zone de résidence » imposée aux Juifs par l'Empire russe de 1791 à 1917 ;
En vert, l'étendue du Yiddishland.

La musique klezmer : origines

- > 15ème siècle, née dans les *shteytl* d'Europe Centrale
- Musique profane des fêtes populaires
- Musiciens (amateurs) : klezmorim
- Klezmer : «*klej*» (instrument) et «*semer*» (mélodie)

« Le véhicule du chant »

« Les instruments sont les porte-paroles de la voix intérieure qui chante dans l'âme de chacun de nous » (Giora Feidman, 1936-)

Influences et évolution

- Fin 19ème et jusqu'à la seconde guerre mondiale : de l'Europe Centrale aux Etats-Unis
 - ✓ Musique de danse et de festivités (Harry Kandel, Abe Schwarz, Dave Tarras...)
 - ✓ Compositeurs : Prokofiev, Gershwin, Mahler (Symphonie n°1), Bloch...
 - ✓ Influence du jazz : *And the Angels Sing*, *Blubitchki* (Benny Goodman, Ziggy Elman), *Bei mir bistu Sheyn* (Barry Sisters),...
- Renaissance (Années 70') et « nouvelle vague »
 - ✓ Courant « mainstream »
 - ✓ Courant « traditionnel »
 - ✓ Courant « libre »

Le style...

- Musique « modale » (majeur, mineur,...)
vs « tonale » (gamme, harmonie)
- Hétérophonie
- Ornaments (*dreydlekh*)
 - Trilles
 - Mordants, gruppeto
 - Glitsh (glissando), tshok
 - « Vibratos »
 - **Chirps**
 - Et surtout...

Les Krekhts ! (~notes fantômes)

Exemples à la clarinette
(*Let's sing, Freylekh Cherniavsky*, traditionnels)

Modes (*steygers*)

Majeur

Mineur

Freygish

(eg: *Hava Nagila*)

2nd augmentée

Freygish « Hijaz Kar »

(eg: *Misirlou*)

....

Les instruments

- Peu coûteux, doux(!) et facilement transportables
- Du 16ème siècle...

Basy

Baraban et
Tats (cymbale)

Cymbalum

...au 19ème...

Et 20ème siècle

Rythmes et danses

- ❖ Tempo variable et rythmes essentiellement binaires
- ❖ Danses
 - Mariages (*khasene*)
 - ✓ *mitzve tants*
 - ✓ *mekhutonim tants*
 - ✓ *broyges tants - sholem tants*
 - Autres fêtes (*simkhes*)
 - ✓ *Sher* <https://www.youtube.com/watch?v=Ch0iLf5qlqI>
 - ✓ *Khosidl*
 - ✓ *Flash tants*
 - ✓ *Hora* (lente 3/4) – *Sirba* (rapide 2/4)
 - ✓ *Freylehk* (2/4 ou 4/4)
 - ✓ ...

Les chants

Fin 19ème, inspirés de la vie communautaire juive

- Le travail, l'argent :
 - *Rozhinkes mit mandlen* (« ce sera ton métier »)
 - *Dire gelt* (« payer son loyer »)
- La pauvreté : *Papirossn* (« les cigarettes »)
- L'éducation : *Oyfn pripetshik brent a fayerl* (« un petit feu brûle sur le poêle »)
- La mère : *A Yiddishe Mame*
- L'amour : *Bay mir bistu sheyn*
- La nostalgie : **Belz**
-

Isabelle Georges

<https://www.facebook.com/lesklez/videos/beltz-en-live-%C3%A0-martiel-12/2173522152978370/>

Klezmer d'hier...

Shofar

Klezmorim, 18ème siècle

Musiciens juifs et ruthènes
Verecke, *Hongrie*, 1895

Klezmer Kapelye,
Ukraine -1910

Naftule Brandwein (1889-1963)
Firn di Mekhutonim Aheyim
(*Hora*)

<https://www.youtube.com/watch?v=hVMG2OC7Kcw>

Joseph Cherniavsky
Yiddish American Jazz Band
Der yiddisher Marsh

https://www.youtube.com/watch?v=t_7luYymArc

The Barry Sisters
Bei mir bistu sheyn

<https://www.youtube.com/watch?v=2PltU53lgBo>

...Et d'aujourd'hui (interprètes)

Joel Rubin – Tsu
der Khupe Geyn

<https://www.youtube.com/watch?v=rSCxwt7xmjo>

Kalman Balogh

<https://www.youtube.com/watch?v=7t0dW9GANr0>

Chava Alberstein

Alicia Svigals
Gasn Nigun (hora)

<https://www.youtube.com/watch?v=mL53atI2Pi0>

Sanne Möricke

Camille Humeau
– l'Artichaut Orchestra

Frank London –
Klezmer Brass
All Stars

https://www.youtube.com/watch?v=bw45_EwuYkY

Giora Feidman

Yom – Les Wonder Rabbis

David Krakauer

<https://www.youtube.com/watch?v=Zf69VJcklZk>

...Et d'aujourd'hui (ensembles)

Klezmer Conservatory Band

<https://www.youtube.com/watch?v=9i3BU8yTN9I>

The London Klezmer Quartet

<https://www.youtube.com/watch?v=UudWRNRtNb0>

Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra

The Klezmatics

https://www.piranha.de/piranha_arts_ag/the_klezmatics

Amsterdam Klezmer Band

<https://www.youtube.com/watch?v=fHXMkUo30Hw>

Anakronik Elektro Klezmer Orchestra

...Plus près de chez vous (Cercle Aéronotes)!

CD « Les Klez en live »,
contactez-nous !

<https://www.lesklez.com/>

Prochains concerts (certaines dates encore à préciser)

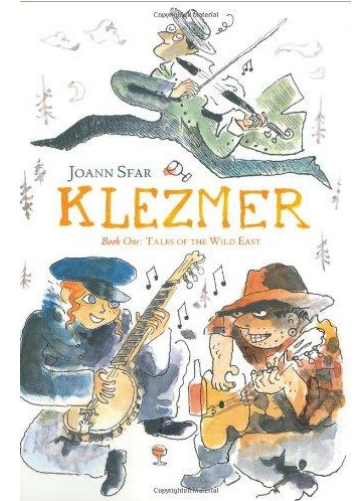
- Puylaurens (9 septembre 2023)
- Médiathèque de Noé (6 octobre 2023)
- Stage de danses klezmer (nov 2023 TBC)
- Villefranche de Rouergue (3 février 2024)
- Goulier (juin 2024 TBC)

...

Références

- Bibliographie

- ✓ Alain Guillemoles, *Sur les traces du Yiddishland, un pays sans frontières*, ed. Les petits matins
- ✓ Michel Borzykowski, site genevois : <http://borzykowski.users.ch/MCKlezmer.htm>
- ✓ Joann Sfar, *Klezmer*, 5 tomes, Gallimard (Bayou), publiés entre 2005 et 2014
- ✓ Yale Strom, *The Absolutely Complete Klezmer Songbook*, Transcontinental Music Publications, 2006
- ✓ J. E. Rubin, *The art of the klezmer : improvisation and ornamentation in the commercial recordings of New York clarinetists Naftule Brandwein and Dave Tarras 1922-1929*, City University London, 2001

- Films

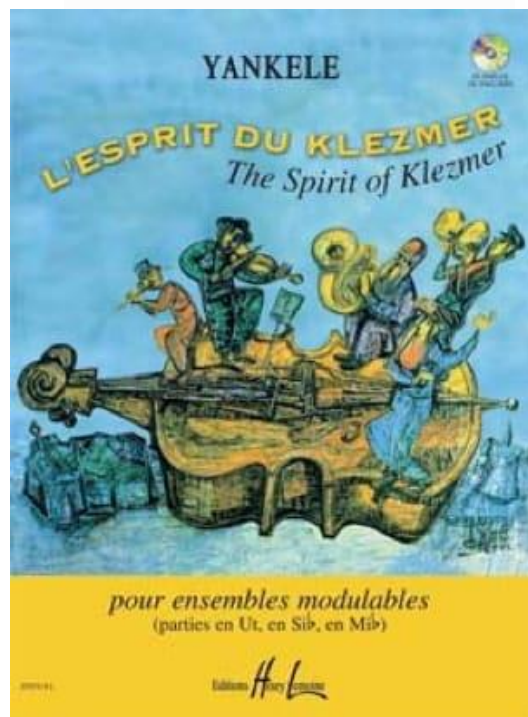
- ✓ *Un violon sur le toit*, Norman Jewison, 1971
- ✓ *Un homme est une femme comme les autres*, Jean-Jacques Zilbermann, 1998
- ✓ *Le voyage des Klezmorim* – documentaire de Aude Weisberger (Beygale Orchestra) - 2009

Stages, formations

« Klezcamps »

Yannick Thépault

Aymeric Pin
« Tsiganesh Gang »

Marine Goldwaser
(flûte et clarinette, collectif « Chic! Du Klezmer »)

YSW
Yiddish Summer Weimar

Christian Dawid

Sanne Möricke

Beygale Orkestra

Le voyage des Klezmerim (2009)

<https://www.youtube.com/watch?v=iOkQEFqzukY>

MERCI POUR VOTRE ATTENTION...

DES QUESTIONS ?

