

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DIVERTIMENTO

Direction artistique
Zahia Ziouani

LIVRET PÉDAGOGIQUE

SYMPHONIE D'UN
AUTRE MONDE

L'ESSENTIEL

SYMPHONIE D'UN AUTRE MONDE

SOMMAIRE

.....

03

BIOGRAPHIE
DE NAÏSSAM JALAL

04

DEUX FORMATIONS
INSTRUMENTALES RÉUNIES

08

LE DIALOGUE ENTRE UN
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET
UN QUINTET DE JAZZ

10

UN SPECTACLE EN
PLUSIEURS MOUVEMENTS

11

UNE MUSIQUE À LA FOIS ÉCRITE
ET IMPROVISÉE

12

ZOOM SUR LES INSTRUMENTS

13

COMMENT ÉCOUTER
LES OEUVRES ?

14

ZOOM SUR L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

Un mélange unique au sein du groupe Rythms of resistance :

Instruments de la musique occidentale

- flûte traversière, saxophone, violoncelle, guitare électrique, contrebasse
- instruments de la musique arabe
- nay, krakeb

Instruments fréquents dans la musique classique

- flûte traversière, violoncelle

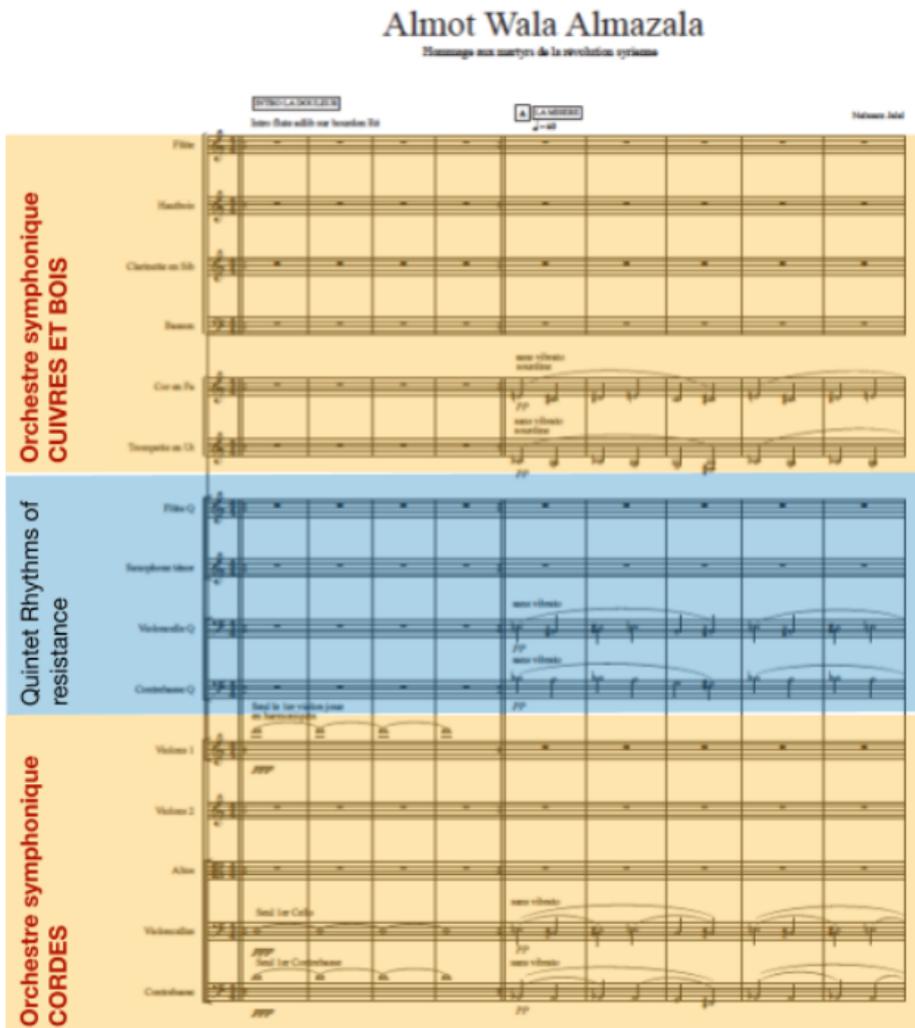
Instruments fréquents dans le jazz et le rock

- guitare électrique, contrebasse, saxophone

Sur la partition de la cheffe on peut voir la partie de chaque musicien·ne

Almot Wala Almazala
Hommage aux martyrs de la révolution syrienne

The image displays a musical score for the piece "Almot Wala Almazala" by Helwan Jada. The score is divided into three main sections, each with a vertical label on the left:

- Orchestre symphonique CUIVRES ET BOIS:** This section includes staves for Flute, Clarinet in Bb, Trumpet in C, and Trombone in C. The Clarinet and Trombone parts include dynamic markings like *pp* and *ppp*.
- Quintet Rythms of resistance:** This section includes staves for Flute (Q), Saxophone (Q), Violoncelle (Q), and Contrebasse (Q). The saxophone and double bass parts include dynamic markings like *pp* and *ppp*.
- Orchestre symphonique CORDES:** This section includes staves for Violin 1, Violin 2, Alto, Violoncelle, and Contrebasse. The double bass part includes dynamic markings like *ppp* and *pp*.

At the top of the score, there are performance instructions: "MÉTAMORPHOSE" and "LA VIBRATO". The score is written in a 2/4 time signature.

Cinq solistes et un orchestre : comment dialoguent-ils ?

Comment la compositrice a-t-elle réparti les rôles entre l'orchestre, la cheffe d'orchestre et le groupe des cinq solistes ?

Ryhm of resistance sert avant tout de repère, de moteur à l'orchestre. En effet, sur le plan rythmique, ces morceaux font sortir les musiciens des habitudes du répertoire classique puisqu'ils puisent dans d'autres cultures (arabo-andalouse, turque, maghrébine). Le quintet assure la complexité du rythme sur lequel se greffe l'orchestre.

Naïssam explique comment elle a voulu que sonnent ces deux groupes :

« J'ai essayé de brouiller les rôles entre « solistes » et orchestre. Je suis plutôt partie du principe qu'il s'agissait de deux orchestres au sein desquels pouvaient se dégager des parties solistes pour former un seul grand ensemble. »

On entend ainsi :

- des moments où la trompette et le cor de l'orchestre, par exemple, jouent le thème principal avec la flûte et le saxophone du quintet (dans *Almot Wala Almazala*),
- d'autres moments où la section des cordes double la voix sur la mélodie pendant que la batterie et la contrebasse du quintet s'en tiennent à un rôle d'accompagnement (dans *D'ailleurs nous sommes d'ici*).

Tout au long du programme Symphonie d'un autre monde, on entend aussi des modes de rapport habituels dans un concerto classique :

Les solistes jouent seuls

- Le quintet occupe la partie principale tout au long du concert, notamment dans l'introduction des morceaux et les passages improvisés appelés chorus*.

L'orchestre accompagne les solistes

- Les instruments de l'orchestre sont un faire-valoir pour le quintet. Ils jouent en même temps que lui, « sous sa voix », pour apporter un soutien rythmique et un arrière-plan harmonique. Ils introduisent et ponctuent ses interventions.

Les solistes accompagnent l'orchestre

- Les lignes mélodiques et rythmiques des solistes transmettent une émotion et habillent différemment la musique jouée par l'orchestre.

L'orchestre et les solistes dialoguent

- L'orchestre ponctue les interventions du ou des solistes et lui redonne à chaque fois un nouvel élan.

L'orchestre joue seul

- Pour créer un contraste ou un effet de masse par rapport au quintet.

UN TRAVAIL D'ORCHESTRATION

Naïssam Jalal a donc recomposé de nouveaux morceaux à partir des originaux pour quintet. On dit qu'elle les a orchestrés.

Qu'est-ce que l'orchestration ?

C'est l'art de combiner les timbres au sein de l'orchestre symphonique. Le compositeur ou la compositrice attribue les éléments du discours aux instruments d'après le son qu'il ou elle souhaite obtenir, comme un.e peintre colore les lignes et les formes de son tableau.

> Dans les Guides d'écoute ci-dessous, certains choix d'orchestration de Naïssam Jalal sont mis en évidence afin de percevoir leur intention et leur effet.