

Klezmer and Sephardic Tunes

33 Traditional Pieces for Accordion

Édité et arrangé par Merima Ključo

Avec du matériel en ligne (audio et pdf)

ED 13429D
ISMN 979-0-2201-3904-8
ISBN 978-1-84761-545-9

 SCHOTT

Sommaire

Introduction 3

Notes sur les airs 4

Merima Ključo 6

Acknowledgements

Special thanks to: Wendy Lampa, Neil Luck,
Ana Harari Betancourt, Tamara Brooks, Theodore Bikel,
Shura Lipovsky, Flory Jagoda and Ariadne Greif.

ED 13429D

British Library Cataloguing-in-Publication Data.

A catalogue record for this book is available from the British Library

ISMN 979-0-2201-3904-8

ISBN 978-1-84761-545-9

© 2011/2022 Schott Music Ltd, London

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written
permission from Schott Music Ltd, 48 Great Marlborough Street, London W1F 7BB

French translation: Michaëla Rubi

Design and typesetting by adamhaystudio.com

Cover image: Merima Ključo

Music setting and page layout by Bev Wilson

Printed in Germany S&Co.8756

Introduction

Après un premier volume intitulé *Airs populaires d'Europe de l'Est pour l'accordéon*, j'ai le grand plaisir de vous présenter ici un recueil consacré aux airs de musique klezmer et sépharade, toujours pour l'accordéon.

Mon goût pour cette musique date de l'époque de mes 14 ans, alors que j'étais étudiante à Sarajevo. Un jour, je marchais dans les rues lorsque, passant devant un magasin de musique, j'entendis une merveilleuse mélodie. Les sonorités m'en parurent familières, bien que très différentes de tout ce que j'avais entendu auparavant. Je ne pus résister à l'envie d'entrer dans le magasin et de demander ce que c'était. On me répondit alors que c'était de la « musique sépharade ».

J'étais, et je suis toujours, fascinée par cette musique, la musique des Juifs sépharades. Elle plonge ses racines dans la tradition musicale des communautés juives de l'Espagne médiévale et est arrivée dans les Balkans, parmi d'autres lieux, après l'expulsion des Juifs hors d'Espagne en 1492.

La même fascination me saisit quelques années plus tard, lorsque j'eus l'occasion d'entendre de la musique klezmer, une autre tradition musicale juive, appartenant cette fois aux Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est.

Les musiques klezmer et sépharade, de par leur style, leurs paroles, leur profondeur et leur humour, présentent de nombreuses similitudes avec la *sevdah* bosniaque traditionnelle. Cela facilita pour moi le rapprochement et je commençai à les aimer et à les pratiquer avec la même passion que la musique bosniaque ou d'autres styles musicaux des Balkans.

En 2003, j'eus la chance de rencontrer Shura Lipovsky, l'une des meilleures interprètes européennes de chants yiddish. Peu de temps après, nous commençâmes à travailler ensemble et à partager nos connaissances. Grâce à Shura, je rencontrai également Theodore Bikel et Tamara Brooks et tous trois devinrent ma famille musicale et mes plus grands maîtres dans l'apprentissage de cette culture merveilleuse. Grâce à eux, j'ai commencé à la comprendre et à l'aimer encore davantage.

Une autre personne a joué un rôle très important dans mon éducation à la tradition musicale juive. Il s'agit de Flory Jagoda, interprète et compositrice de musique sépharade de Bosnie, grâce à qui de nombreuses mélodies et airs sépharades existent encore aujourd'hui.

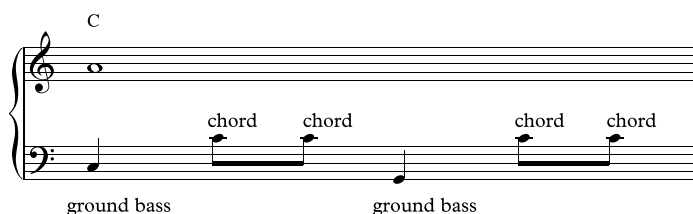
Dans cet ouvrage, je n'entrerai pas dans les détails techniques et ne donnerai pas d'explications approfondies. Mon approche est celle d'une musicienne à la compréhension et l'interprétation personnelles, d'une personne aimant profondément cette musique. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, il existe de nombreux ouvrages écrits par des experts qui ont consacré

leur vie à la recherche et à expliquer ces merveilleuses traditions, dans lesquels vous trouverez toutes informations nécessaires sur la musique klezmer et sépharade.

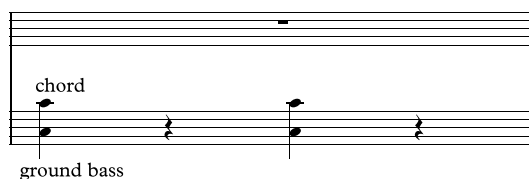
J'espère que ce recueil contribuera à ce que vous puissiez apprécier une petite part de cette incroyable culture séculaire.

Comme dans mon ouvrage précédent, *Airs populaires d'Europe de l'Est pour l'accordéon*, vous constaterez que je n'ai pas développé les accords de la basse. C'est tout simplement parce que je sais d'expérience que personne ne les lit jamais. Par contre, j'ai utilisé les noires pour la basse fondamentale et les croches pour l'accord, sauf dans certains airs où le rythme ne le permet pas. Dans ces cas là, j'ai ajouté les accords.

Par exemple, si vous avez cet accompagnement en *do* majeur, il devra être joué ainsi :



Ou, si vous avez deux notes l'une au dessus de l'autre, elles devront être jouées ainsi :



Pour finir, quelques notes relatives aux enregistrements :

- Vous pouvez jouer tous les airs une seule fois ou les répéter autant de fois qu'il vous plaira.
- Tous ces airs sont interprétés dans le même registre parce que je ne voulais pas influencer votre choix personnel – à vous de choisir le registre qui vous conviendra.
- Vous constaterez que certains airs sont joués différemment de ce qui est écrit. Cela tient tout simplement à la liberté d'interprétation. La notation est là pour vous aider à apprendre la mélodie dans sa forme la plus simple, mais après, vous pouvez vous sentir libre de la jouer à votre guise, selon vos propres idées musicales et votre interprétation personnelle.
- Je n'ai noté aucun ornement. L'ornementation est quelque chose de très individuel. Je recommande donc que vous suiviez votre propre goût en la matière afin de développer une interprétation personnelle des chansons.

Notes sur les airs

1. *Adiyo Kerida* (Adieu mon aimée) – Sépharade

*Adieu, adieu mon aimée, je n'ai plus goût à la vie.
Vous me l'avez rendue amère.*

L'une des chansons les plus populaires dans les Balkans au début du 20^e siècle.

2. *Araber Tantz* – Klezmer

Il s'agit à l'origine d'une mélodie sépharade aux parfums d'Orient devenue par la suite un air particulièrement apprécié du répertoire klezmer.

3. *Avre Tu Puerta Cerrada* (Ouvre ta porte fermée) – Sépharade

*Ouvre ta porte, il n'y a pas de lumière sur ton balcon.
L'amour te protégera. Partons, Rosa, quittons ces lieux.*

Une chanson d'amour sépharade du 14^e siècle.

4. *Az Der Rebbe Elimelekh* (Rabbi Elimelekh) – Klezmer

Cet air est une version yiddish d'*Old King Cole*, une chanson traditionnelle anglaise du 18^e siècle. Le poème original dont s'inspire la chanson raconte l'histoire d'un roi au caractère heureux aimant s'entourer de musique et s'amuser. Ici, le roi a été remplacé par un rabbin.

5. *Bistu Mit Mir Broigez?* (Es-tu fâchée contre moi ?) - Klezmer

*Ne sois pas fâchée contre moi, dresse la table, assieds-toi
près de moi pour le repas et je te donnerai un baiser.*

Une chanson yiddish au caractère enjoué et enjôleur, ou comment résoudre une dispute entre amoureux.

6. *Buena Semana* (Bonne semaine) - Sépharade

Une chanson pour célébrer la fin du shabbat. *Buena Semana* est une prière chantée lors de la *havdalah* (cérémonie marquant symboliquement la fin du shabbat) et ouvrant sur la semaine suivante. Un homme prie pour la santé et la vie, et pour la piété de ses fils.

7. *Dem Trisker Rebn's Khosid*

(Le disciple du rebbe de Trisk) - Klezmer

Air traditionnel klezmer contant l'histoire du rabbin de Trisk – une ville de la province ukrainienne de Volhynie.

8. *Der Gasn Nigun* (Un air de la rue) - Klezmer

Nigun signifie « air » ou « mélodie » en hébreu. Cette forme musicale religieuse est à l'origine une forme vocale, une mélodie sans paroles, comportant souvent des sons répétés tels que *bim-bim-bam* ou *ay-ay-ay*.

9. *Di Mezinke* (J'ai marié la plus jeune de mes filles) - Klezmer

Un père chante sa joie à l'annonce du mariage de sa plus jeune fille.

Dancez plus haut, dansez mieux, élargissez la ronde. Dieu m'a comblé, il m'a apporté la bonne fortune ; alors les enfants, réjouissez-vous toute la nuit, j'ai marié la plus jeune de mes filles.

10. *Durme Durme* (Dors, dors) - Sépharade

Cette magnifique berceuse illustre la présente importante de la religion au cœur de la vie des ménages sépharades. Reprenant les premiers mots de la prière centrale de la Torah, « Sh'ma Yisrael » ('Ecoute, [O] Israël'), une mère chante ses peines et ses soucis.

11. *Hava Nagila* (Réjouissons-nous) - Klezmer

Cette chanson populaire hébraïque est devenue un incontournable des mariages juifs et des bar-mitsvas. La mélodie trouve ses origines dans une chanson populaire ukrainienne de Bucovine.

12. *Jo Hanino Tu Hanina* (Je suis beau, tu es belle) - Flory Jagoda

Chanson enjouée autour de la rencontre amoureuse et du mariage. *Jo Hanino, Tu Hanina* est une chanson sépharade de Bosnie chantée en ladino. Elle rassemble des éléments de différentes cultures et constitue un bel exemple du riche héritage de la musique bosniaque.

13. *Khusidl Melody* (mélodie hassidique) - Klezmer

Le *Khusidl* ou *chosidl* est une danse lente hassidique. Le hassidisme est un mouvement mystique orthodoxe du judaïsme. La mélodie évoque le style hassidique de danses qui accentuent particulièrement le premier temps de la mesure.

14. *Klaro Del Diya* (Le lever du jour) - Sépharade

Après la fin du shabbat, les jeunes hommes sont impatients de sortir s'amuser avec les filles au Shadravan, un club de Sarajevo.

15. *La Benedision De Madre* (La bénédiction de la mère) - Sépharade

Cette prière d'une mère est tirée d'un livre de prières réunies en 1932 à Sarajevo.

16. *La Tore* (La tour) - Sépharade

Il s'agit de la légende d'un roi qui, apprenant que sa fille mourra à l'âge de 19 ans mordue par un serpent à sonnette, l'installe dans une tour isolée au milieu de la mer afin de la protéger. Pour combattre sa solitude, la princesse appelle les marins qui passent la nuit. L'un d'eux tombe amoureux d'elle et lui chante cette chanson.

17. **Lomir Zikh Iberbetn** (*Réconcilions-nous !*) - Klezmer

*Pardonnons-nous l'un à l'autre, viens près de moi
et marions-nous !*

Il s'agit d'une danse traditionnelle de mariage. Garçons et filles n'étant pas autorisés à avoir des contacts physiques avant leur mariage, ils dansent en tenant un mouchoir par les coins pour éviter de se toucher.

18. **Long Live the Nigun** (*Longue vie au nigun*) – Klezmer

Autre bel exemple d'une prière sans paroles.

19. **Mayn Tayere Odessa** (*Ma chère Odessa*) - Klezmer

Danse lente fondée sur une mélodie roumaine.

20. **Morenica A Mi Me Llanan** (*Ils m'appellent le Noireaud*) - Sépharade

*Ils m'appellent le Noiraud, je suis né blanc,
le soleil d'été a fait de moi ce que je suis.*

Chanson d'amour en ladino, originaire des Balkans.

21. **Nani, Nani** - Sépharade

Cette berceuse commence par un court dialogue entre une femme et son mari infidèle à son retour le soir. Ensuite, tout en chantant pour endormir son fils, elle partage sa peine avec l'enfant.

22. **No Vo Comer No Vo Biber**

(*Je ne mangerai ni ne boirai*) - Sépharade

*Je ne mangerai ni ne boirai jusqu'à la mort.
Je passerai ma vie à la recherche de ce jeune homme.*

Chanson d'amour traditionnelle ladino de Sarajevo.

23. **Noches noches** - Sépharade

Romance ladino contant l'histoire de trois sœurs dont chacune exprime des sentiments différents envers le mariage.

24. **Oif'n Pripetshik** – Klezmer, Mark Markovich Warshavsky

Warshavsky, poète et compositeur populaire russe de langue yiddish, a publié un recueil de chansons au début du 20^e siècle, dans lequel il décrit la vie quotidienne des Juifs au temps de l'empire russe.

25. **Oriental Hora** - Klezmer

La hora est une ronde roumaine, à l'origine en 5/4, mais souvent jouée à trois temps (3/8 ou 3/4). Le répertoire de musique klezmer a été très influencé par la musique populaire roumaine comme le démontrent les nombreux exemples de horas, doinas et bulgars.

26. **Reb Dovidl** (*Rabbin David*) - Klezmer

Reb Dovidl est un autre exemple de *nigun*, et a connu un grand succès à travers toute l'Europe avant la seconde guerre mondiale.

27. **Shalom Aleichem** - Klezmer

Pièce traditionnelle chantée au début du shabbat, avant de réciter le *kiddouch*, au cours de laquelle on accueille les anges en leur souhaitant la bienvenue, on leur demande leur bénédiction avant de leur dire adieu.

28. **Sherele / Zemer Atik** - Klezmer

Combinaison de deux airs klezmer. Le tempo lent de *Sherele* s'accélère progressivement pour arriver à celui de *Zemer Atik*.

29. **Tamamale & Grandpa Nigun** - Merima Ključo

Composition de M. Ključo dédiée à Tamara Brooks et Théodore Bikel. Un nouveau *nigun* aux accents bosniaques, se terminant par quelques mesures de *Der Gasn Nigun*.

30. **Tumbalalaika** (*Jouez de la Balalaika*) - Klezmer

*Un jeune lad réfléchit, réfléchit toute la nuit,
Est-ce une mauvaise chose, ou peut-être une bonne,
Doit-il déclarer son amour, osera-t-il,
Acceptera-t-elle, ou refusera-t-elle ?*

31. **Una Noche Al Lunar** (*Une nuit de pleine lune*) - Sépharade

Una Noche al Lunar est une romance de Sarajevo. Une jeune fille marche le long de la plage, guettant le bateau qui lui ramènera celui qu'elle aime. Elle a rêvé que la guerre est finie et qu'il lui revient.

32. **Volt Ikh Gehat Koyekh / Shabbes Nign**

(*Si j'avais la force / Nigun du shabbat*) - Klezmer

*Volt Ikh gehad Koyekh
Si j'avais la force, je courrais dans les
rues et en appellerais à la paix.*

Shabbes Nign – Nigun pour le shabbat.

Adrianne Cooper, chanteuse yiddish, a rassemblé ces deux airs hassidiques en un seul, et grâce à elle, de nombreux musiciens aiment les interpréter de cette façon.

33. **Yo m'enamori d'un aire**

(*Je suis tombé amoureux d'une apparition*) - Sépharade

Si je retombe amoureux, que ce soit en plein jour.

Dans cette chanson, quelqu'un se plaint d'être tombé amoureux d'une très belle femme sous l'emprise de la lune.

Ana Harari Betancourt & Merima Ključo

Merima Ključo

Accordéoniste, **Merima Ključo** poursuit une carrière internationale en récital et a été invitée en tant que soliste par différents orchestres parmi lesquels le *Scottish Chamber Orchestra*, le *Holland Symphonia* et le *Netherlands Radio Philharmonic Orchestra*. À ce titre, elle a également participé à nombre de festivals de renom dont en particulier le St. Magnus Festival (Écosse), le City of London Festival, le Gaudeamus Festival (Amsterdam) et le Gubaidulina Festival – en l'honneur de Sofia Gubaidulina, l'une des plus grandes compositrices de notre temps, à l'occasion de son 75^e anniversaire.

Elle est membre de *Checkpoint KBK* (avec Iva Bittova et David Krakauer) et de *Serendipity 4* (avec les chanteurs Theodore Bikel et Shura Lipovsky, et la pianiste Tamara Brooks), et a été fréquemment l'invitée de *MusikFabrik*, de l'*Asko/Schönberg Ensemble* et du *Nederlands Blazers Ensemble*. Ses prestations ont été diffusées par la BBC ainsi qu'aux Pays-Bas, en Bosnie-Herzégovine, Allemagne, Hongrie et Israël.

En 2006, la radio bavaroise *Bayerischer Rundfunk* lui a commandé la musique d'une pièce radiophonique intitulée « Wie der Soldat das Grammophon repariert », d'après le livre de Saša Stanišić, sous la direction de Leonhard Koppelman. Cette production a été publiée sous forme de livre-audio par les éditions Random House. Merima Ključo compose et arrange de nombreuses œuvres pour accordéon, collabore avec de nombreux compositeurs et a enregistré la musique de *Jack*, un film de Sergej Kreso. Elle participait à des documentaires filmés lors de concerts tels que *Journey 4 Artists*, de Michele Noble, et *Stories of Sevdah* de Robert Golden, entre autres productions.

Les spectacles de théâtre et d'opéra auxquels M. Ključo a participé comprennent ceux du National Jewish Theater, du Bremer Theater, du Nederlandse Kinder Theater. Elle a travaillé avec Daniel Landau et Joaquim Sabate dont les productions théâtrales ont été lauréates de différents prix. En 2009/10, Merima Ključo a été invitée en tant qu'accordéoniste et arrangeur-compositeur (avec la pianiste et chef d'orchestre Tamara Brooks) pour la musique d'une pièce autour de Cholem Aleikhem, mise en scène par Derek Goldman : *Laughter Through Tears*, (Le rire au travers des larmes), de et avec le comédien et chanteur légendaire, Théodore Bikel. Produite par le National Jewish theater, cette pièce a été donnée à Washington DC, Florida, Toronto, San Francisco et New York.

Son engagement dans la world music est une expérience musicale enrichissante qui apporte une nouvelle dimension à son travail. L'amour de cette musique et de la musique bosniaque en particulier, est une richesse qu'elle cherche à partager avec son auditoire partout où elle va.



Photo by Kenneth Noble

Productrice, compositrice et arrangeur de l'album « Zumra » (en collaboration avec la chanteuse bosniaque Amira Medunjanin – Gramofon, 2009 / Harmonia Mundi UK / World Village 2010), qui a connu un immense succès, elle y propose une interprétation dynamique à plusieurs niveaux d'une tradition musicale à laquelle elle est très attachée. Son traitement des matériaux musicaux est original et contemporain, dans la façon dont elle allie des techniques contemporaines aux formes musicales traditionnelles et au chant. « Zumra » a été élu au « top cent » des albums de l'année 2010 (numéro 4 des 10 meilleurs albums de musique du monde) par le *Sunday Times* (RU).

En 2009, Schott music a publié son volume consacré aux airs d'Europe de l'Est pour l'accordéon, *Eastern European Folk Tunes for Accordion*, un recueil vivant et couvrant un large répertoire d'airs de toute l'Europe de l'Est. Le présent recueil rassemble des danses et des airs traditionnels de Hongrie, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, Albanie, Serbie et de la tradition Klezmer ainsi que des compositions de Merima Ključo. Il est conçu pour l'accordéon, mais convient également pour tout autre instrument mélodique et harmonique.

Merima Ključo a animé stages et master-classes dans les conservatoires et les universités, notamment à la Guildhall School of Music (Angleterre), à l'université d'Edimbourg (Écosse), les universités de Syracuse et Georgetown aux États-Unis. Elle a étudié l'accordéon à la Srednja Muzička Škola de Sarajevo, obtenu ses diplômes au conservatoire de Rotterdam avec Miny Dekkers ainsi qu'une bourse spéciale post-études pour son talent exceptionnel, afin d'étudier à l'université des arts de Brème où elle a suivi les cours de Margit Kern, et réussi son diplôme avec les félicitations du jury.