

TÜRK MÜZİĞİ VE BATI MÜZİĞİNİN DİZİ TONALİTE VE RİTİM BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK¹

ÖZET

Bu makalede Türk müziği ve Batı müziğinin, dizi tonalite ve ritim yapıları bakımından karşılaştırması yapılmıştır. Batı müziği ve Türk müziğinin dizi, tonalite ve ritim yapıları bakımından farklılıklar gösterdiğini ve bu farklılıkların yanında benzerlik gösteren yönleri bulunmaktadır. Makalede doküman analizi ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu makalenin amacı dizi tonalite ve ritim kavramlarının Batı müziği ve Türk müziği teorileri çerçevesinde incelenerek benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Batı müziği, Türk müziği, dizi, tonalite, ritim

COMPARING TURKISH MUSIC AND WESTERN MUSIC IN TERMS OF TONALITY AND RHYTHM

ABSTRACT

Turkish music and Western music are compared in terms of the series, tonality and rhythmic structures. Both music have some differences as well as some similarities in their series, tonality and rhythmic structures. To reveal these differences and similarities, methods of comparison and documentary analysis are employed in this paper. The aim is to introduce their similar and different aspects by examining the concepts of series, tonality and rhythm in the framework of the Turkish and Western music theories.

Keywords: Music, Western music, Turkish music, series, tonality, rhythm

¹ Nevşehir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Université de Nevşehir Faculté de Beaux-Arts Département de musique et des Arts de la scène, maître de conférence. kubilaykolukirk@gmail.com

LA COMPARAISON DE LA MUSIQUE TURQUE ET OCCIDENTALE EN MATIERE DE GAMME, RYTHME ET TONALITE

RESUME

Après avoir fini mon Doctorat en musique à l'université d'Ankara en Turquie, j'ai travaillé en tant que Maître de conférences à l'université de Nevşehir. J'ai alors été contacté par le Conservatoire Claude Debussy, situé dans le 17ème arrondissement de Paris, afin d'effectuer une recherche comparative sur le Jazz et la musique folklorique Turque. Dans ce contexte j'ai participé aux cours de jazz de Philippe Poussard avec mon instrument authentique turc nommé "bağlama". Avec ce dernier nous avons joué des chansons folkloriques Turques, et j'ai ressenti que lui et ses étudiants ont été impressionnés par la musique que nous avons jouée ensemble, en improvisant. Nous avons ensuite discuté de différents sujets à propos des musiques Turque et Occidentale. J'ai alors constaté que les étudiants de ce conservatoire n'ont aucune connaissance sur la musique Turque en générale. J'ai alors décidé d'effectuer une analyse théorique sur les questions fondamentales de la musique Occidentale et de la musique Turque. Je pense qu'il est important de donner des informations sur la théorie de la musique dans les établissements scolaires occidentaux. Ceci est important pour la communication entre les deux cultures musicales.

En rédigeant mon article j'ai utilisé la méthode d'analyse de documents. J'ai aussi utilisé mes expériences personnelles acquises au Conservatoire pour faire un travail de comparaison appliquée. J'ai constaté qu'en termes de gamme, rythme et tonalité il y avait beaucoup de différences mais également des similitudes dans la musique Turque et Occidentale. L'objectif de cet article est de comparer les théories musicales Turque et Occidentale c'est à dire étudier leurs aspects similaires et différents en terme de gamme, rythme et de tonalité.

Mots-clés: Musique, la musique Occidentale, la musique Turque, la série, la tonalité, le rythme

INTRODUCTION

La musique est l'ensemble des sentiments interprétés par des mélodies et des rythmes qui caressent notre âme (Uz, 1964: 3).

Elle est créée par l'harmonie et la synchronisation de deux arts qui s'appelle «la composition et le rythme ».

La musique est un phénomène qui a un côté aussi bien artistique que scientifique. Les hommes font connaissance avec la musique avant même leur naissance. Dans nos sociétés, à toutes les étapes de la vie de l'Homme, l'importance de la musique dans l'éducation a été acceptée et reconnue (Tarlabaşı, 2001:203) .

On peut dire que chez l'individu la capacité musicale est héréditaire.

Chaque individu dispose d'un certain talent naturel transmis par ses générations précédentes. Pour développer sa capacité musicale l'éducation joue un rôle primordial. Les enfants au sein du foyer familial montrent des réactions aux sons qu'ils perçoivent par l'intermédiaire de différents outils. On peut aussi affirmer que chez l'homme, la famille et le milieu social jouent un rôle important pour la formation du vocabulaire musicale.

Dans l'ensemble, nous voyons que l'école est le lieu où les enfants commencent à obtenir des informations de base sur la musique. L'école est une institution dont le but est d'éduquer les enfants suivant leurs compétences afin de les préparer à la vie. Sans aucun doute, les leçons scolaires sont des outils à former les enfants. Dans ce contexte, on peut dire que la musique est un outil efficace dans le cadre du développement des sentiments humains.

La musique est le moyen le plus puissant de l'éducation des beaux-arts. À travers l'éducation musicale, se déclenchent des sentiments esthétiques. Par l'intermédiaire de leurs acquis, se forment dans leurs cœurs des sentiments de miséricorde et de courtoisie.

Les mélodies harmoniques permettent à l'enfant d'être en harmonie avec son entourage.

Les différentes sociétés vivant sur Terre ont chacune une capacité de compréhension qui leur est propre suivant leur culture et leurs traditions. C'est cette même compréhension qui permet de façonner leur propre culture de la musique.

On remarque souvent que pour différentes nations, les échanges intra-culturels contribuent à l'enrichissement de la musique. Il est certain que la puissance de la culture économique et spirituelle dont disposent les nations est un facteur déterminant dans cette force d'interaction.

Dans ce contexte la musique Occidentale influence considérablement beaucoup de cultures.

Il est clair que la culture musicale Turque a beaucoup été influencée par la musique Occidentale. Aujourd'hui en Turquie on peut noter la présence de nombreux instituts de musique où est enseignée la musique Occidentale.

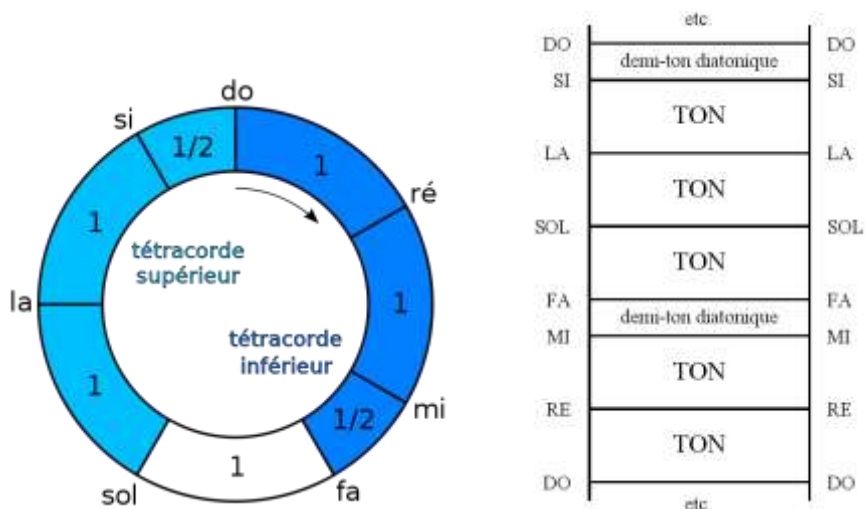
On peut dire que l'interaction de l'art musicale entre différentes cultures, est un outil de communication commun qui a un processus beaucoup plus rapide et plus poussé que dans d'autre domaine de l'art. Si on examine les établissements d'enseignement supérieur de musique et des programmes au niveau de deuxième cycle universitaire dans l'État de la République Turque, on peut constater l'importance de la présence des théories et des pratiques de la musique Occidentale. Cependant, la musique Turque est méconnue dans les institutions d'enseignement musical dans de nombreux pays européens. C'est pourquoi, dans cet article sont examinées les différences et les ressemblances concernant les caractéristiques de base de la musique Turque et de la musique Occidentale.

1- Notion de "Gamme" dans la musique Occidentale et dans la musique Turque

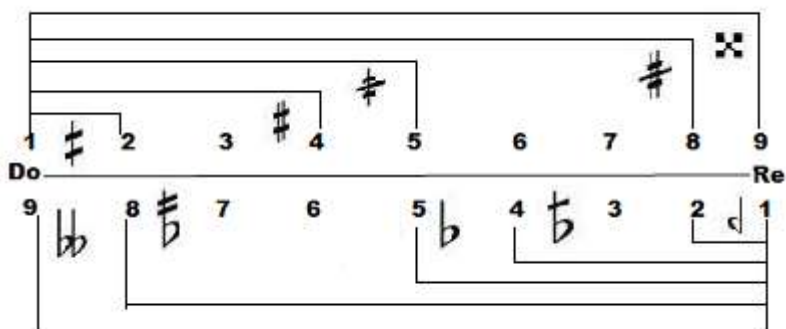
La gamme est liée à la notion de mode, elle est créée par une succession ordonnée de différents degrés d'une tonalité.

La gamme diatonique est l'évolution de sept notes consécutives harmoniques de grave à l'aigue ou bien de l'aigüe au grave.

La gamme au tempérament égale, est le système de division de l'octave, dans lequel l'octave est découpée en douze intervalles chromatiques égaux. L'intervalle complet entre deux notes de musique est alors composé de deux intervalles égaux.

Dans la musique Turque, l'intervalle complet entre deux notes de musique est composé de neuf petits intervalles égaux.

Dans la musique Turque, les deux intervalles qui ne sont pas égaux entre la note « do » et la note « ré », sont composés de la manière suivante ; l'un d'eux forme

l'intervalle 4/9 qui est entre « do » et « ré bémol ». L'autre intervalle 5/9 est formé par l'intervalle « ré bémol » et « ré ».

L'addition de ces deux intervalles qui ne sont pas égaux forme un intervalle entier. Parmi ces intervalles, la petite est appelé "demi ton diatonique", la grande "demi ton chromatique".

Dans la musique Occidentale il y a vingt-quatre séries créées par les séries principales majeures et mineures.

Ces douze gammes sont constituées par la transposition des notes.

La deuxième gamme dans la musique Occidentale est nommée "la gamme mineure"

Les intervalles des sons qui sont dans une octave, se suivent de la manière suivante:

Les gammes mineures sont constituées par la transposition des notes. Comme dans la musique Occidentale, dans la musique Turque aussi, le mode qui est transposé aux autres rideaux de sons en conservant leurs intervalles est nommé "şed" (Uz 1964: 18) .

Dans la musique Turque, les modes sont constitués avec l'ajout de la base de cinq intervalles à la base de quatre intervalles. Bien qu'il existe plus de 500 modes dans la musique Turque, certains d'entre eux sont actuellement inutilisés.

La musique Turque regroupe les modes en trois groupes principaux :

- A) Les modes simples.
- B) Les modes combinés.
- C) Les modes transposés.

De nos jours en Turquie les modes les plus fréquemment utilisés en sont les suivants:

- 1) Le mode Çargâh
- 2) Le mode Buselik
- 3) Le mode Rast
- 4) Le mode Uşşak
- 5) Le mode Hicaz
- 6) Le mode Nihavent
- 7) Le mode Neva
- 8) Le mode Hüseyini
- 9) Le mode Karciğâr
- 10) Le mode Kürdi

La musique Turque en termes de rideaux de son est beaucoup plus riche que la musique Occidentale.

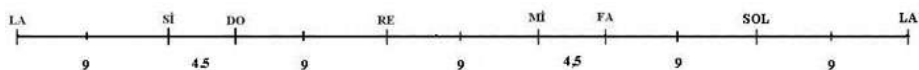
Entre la musique Turque et la musique Occidentale il y a beaucoup de différences en termes de système sonore. À cause de ces différences, les marques de changement sonore sont aussi différentes. Dans la musique Occidentale et la musique Turque les gammes sont séparées par des marques de changement sonore.

A) les marques de changement sonore qui sont utilisés dans la musique Occidentale

b	Demi-ton bémol
#	Demi-ton dièse

	Naturelle
---	-----------

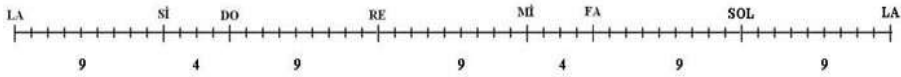
Dans la musique Occidentale quand un son complet est divisé en deux intervalles égaux alors chaque intervalle a 4,5 comas. La dièse du premier son et le bémol du deuxième son montrent le même son. Le totale des intervalles de sons d'une octave sont de $9 + 4,5 + 9 + 9 + 4,5 + 9 + 9 = 54$ comas.

B) les marques de changement sonore qui sont utilisés dans la musique Turque

Les bémols	Nom	Les dièses	Nom
	1 coma bémol		1 coma dièse
	4 comas bémols		4 comas dièses
	5 comas bémols		5 comas dièses
	8 comas bémols		8 comas dièses
	9 comas bémols		9 comas dièses

Dans la musique Turque, l'intervalle complet binaire est constitué de 9 comas. L'intervalle complet qui est divisé en 9 petits intervalles est divisé en un, quatre, cinq, huit et neuf comas. Ces bémols et ces dièses sont montrés avec leurs lettres, leurs marques et leurs formes. Dans la musique Turque le totale des intervalles de sons d'une octave est de $9 + 4 + 9 + 9 + 4 + 9 + 9 = 53$ coma.

C) Intervalle

Les rideaux musicaux sont séparés les uns des autres en terme de tonalité. La distance séparant les deux tonalités est appelée «intervalle» (Süreyya 1927: 5).

Les intervalles sont divisés en deux parties, un complet et un autre incomplet. Certains des intervalles de la musique Turque et de la musique Occidentale diffèrent les uns des autres. Dans la musique Occidentale on compte dans une octave cinq rideaux composés de dièses ou bien de bémols. Ces cinq rideaux sont considérés comme le premier ton qui commence avec la note do. Ces intervalles sont comme suit: do- ré, ré- mi, fa-sol, sol-la, la- si. Ces intervalles sont nommés les intervalles complets. Entre les intervalles mi- fa et si- do qui sont des intervalles incomplets, il n'y a pas de dièse ni de bémol.

Les intervalles qui composent les rideaux sonores forment l'octave, cinq rideaux sont complets et deux incomplets.

La gamme de do majeur commence à partir de la note do - do ré mi fa sol la si do, avec pour formule d'intervalles : 1 ton - 1 ton - 1/2 ton - 1 ton - 1 ton - 1 ton - 1/2 ton.

Dans la musique Turque l'équivalent de la gamme majeure est appelée: le mode *rast*, le mode *çargâh*, le mode *yegâh*, le mode *acem aşiran* et le mode *mahur*.

L'intervalle est formé par le rassemblement de deux notes dont l'une est plus grave que l'autre ou bien le contraire.

Les noms et les taux d'intervalles naturels utilisés dans la musique se présentent sous cette forme:

Nom d'intervalle	Les notes d'intervalles	Les taux d'intervalles
Binaire	Do- ré	9/8
Triple	Do- mi	5/4
Quadripartie	Do-fa	4/3
Cinquième intervalle	Do-sol	3/2
Sixième Intervalle	Do- la	5/3
Septième Intervalle	Do-si	15/8
Octave	Do2	1/2

C-1) L'Harmonie dans les intervalles

L'harmonie est obtenue par deux formes: en premier celui qui se forme par le suivi des intervalles et le second par l'écoute des intervalles simultanément.

Les intervalles qui ont une harmonie entre eux se nomme "accorde harmonique"

Les accordes harmoniques sont: "do – mi – sol", "sol – si –ré", "fa – la – do"

Les intervalles les plus consonants sont: l'unisson, l'octave et le quintette. (Cihat Can, L'Université de Gazi, *le Magasine de la Faculté d'Éducation* volume 21, numéro 2(2001), page:143-153)

Dans ces accords, les intervalles do et mi, sol et si, fa et la, sont deux intervalles complets; les intervalles mi et sol, si et ré, la et do sont des intervalles complets de un et demie.

Les intervalles qui dérangent l'oreille humaine sont nommés "accordes dissonantes".

Ces accordes dissonantes doivent être utilisés avec des accordes harmoniques pour un plaisir d'écoute.

La gamme harmonique musicale est un ensemble de sons compatibles, qui est agréable à l'oreille.

II-Le concept de “tonalité” dans la musique Turque et Occidentale

Les sons utilisés dans la musique sont appelé “ton”. Le système musicale Occidentale est composé de sept tons complets et de cinq tons bémols ou dièse.

Dans la musique Occidentale, le premier ton est [do] et dans la musique Turque c'est [ré] qui est aussi appelé [yegâh]. Le demi-ton qu'on appelle également [fa dièse] est le Irak et Evç, le ton complet dans la musique Turque. L'équivalent du ton complet [fa naturelle] de la musique Occidentale est le ton Acem et Acemâşiran qui est considéré comme demi-ton dans la musique Turque.

En termes de taux et de durée concernant les sons de la musique on peut dire qu'elle est une science mathématique. En termes de fréquence, la musique est directement reliée à la science physique. Dans la musique on appelle acoustique la formation de sons. Dans l'acoustique, on peut calculer les taux de fréquence en déterminant les situations spécifiques des rideaux de sons.

Les musiciens turcs peuvent jouer avec leurs instruments en réglant l'accorde, les chants occidentaux. En jouant au piano on ne peut jouer toutes les mélodies de la musique Turque parce qu'il n'y a pas de petits intervalles de sons sur le piano. Avec beaucoup d'instruments musicaux turcs, on peut jouer des mélodies Occidentales sans fautes.

III -Notion de rythme dans la musique Turque et la musique Occidentale

En générale les enseignements sur le rythme de la musique Occidentale ont un passé très ancien. Les rythmes de la musique Turque sont plus variés que ceux de la musique Occidentale. (Özkan 2003.561-562). Dans la musique Turque on utilise le terme “îkâ” à la place de la notion de rythme. Certains connaisseurs de la musique ont préféré utiliser le terme “mesure” plutôt que “rythme”. Le rythme est l'ensemble de frappes fortes, semi-fortes ou faibles qui génère une combinaison dans le temps.

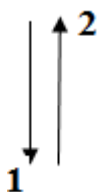
Le rythme est un terme qui consiste à mettre en place les notes et les frappes qui sont nommés “düm tek tek”.

Dans la musique Occidentale le rythme est déterminé par le principe de temps égal.

Les rythmes sont classés en deux catégories en tant que simples ou composés. Dans la musique Occidentale il y a trois catégories de rythme simple. Ces rythmes sont les 2/4, 3/4, 4/4. Dans la musique Turque, le rythme 4/4 n'est pas un rythme simple mais un rythme composé et il se nomme « sofyen ».

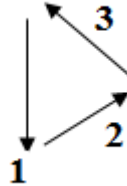
Le rythme 2/4 a quatre temps égaux. Dans la musique Turque ce genre de rythme se nomme “nim sofyen”. Ce rythme possède deux frappes complètes. Dans ce rythme la première frappe est forte et la deuxième frappe est douce. Ce rythme se schématise comme ci-dessous:

Dans la musique Turque, le rythme qui est composé de trois frappes complètes s'appelle “semai”. L'équivalence de ce rythme dans la musique Occidentale se nomme rythme de 3/4.

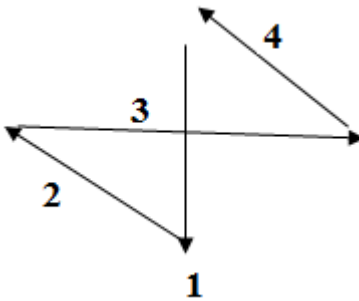
Dans ce rythme la première frappe est forte, la deuxième et la troisième frappe douce. Ce rythme se schématise comme ci-dessous:

Dans la musique Turque le rythme qui est composé de huit frappes s'appelle "sofyan". L'équivalence de ce rythme dans la musique Occidentale se nomme rythme de 4/4.

Dans ce rythme la première frappe est forte et la deuxième frappe est douce, tandis que la troisième frappe moins forte et la quatrième frappe est douce. Ce rythme se schématise comme ci-dessous:

Les rythmes composés sont formés par la composition des rythmes simples. Dans la musique Occidentale les rythmes les plus utilisés sont: (Muhittin Sadak, *La théorie de la musique*, İmprimerie d'Akşam, bibliothèque de Sühulet, sine die, İstanbul. P.49).

6/2, 9/2, 12/2- 6/4, 9/4, 12/4- 6/8, 9/8, 12/8- 6/16, 9/16, 12/16.

Le schéma ci-dessous présente un exemple de rythme composé:

Conclusion

En conclusion nous pouvons dire que la musique Occidentale à intervalles égaux est issue du système tempéré.

Dans la musique Occidentale une octave a été divisée en douze intervalles égaux.

Nous constatons qu'alors qu'une octave est composée de huit sons naturels, les demi-tons appelés bémol et dièse, sont des signes permettant de changer les notes.

Comme les notes principales comprennent un intervalle de neuf comas, les demi-tons ont donc un intervalle de 4,5 comas

Étant donné que les intervalles des notes mi- fa et si- do sont des demi notes c'est à dire une note de 4,5 comas, il n'y a pas de demi intervalle entre ces deux dernières. Dans la musique Occidentale une octave est composée d'une série de douze sons différents.

Le système sonore de la musique Turque est différent du système de la musique Occidentale.

Dans la musique Turque une octave principale détient un intervalle total de 53 comas

Le système d'intervalle de 53 comas dans la musique Turque, a été divisé en 24 morceaux inégaux.

Nous pouvons ainsi dire que les petits intervalles dans le système de la musique Turque s'identifient par un rideau sonore qui lui est propre.

Nous constatons qu'il existe une multitude de sons, divers et variés dans la musique Turque et c'est pour cela qu'il y a plus de modes dans celle-ci que dans la musique Occidentale.

À la différence de la musique Turque, la musique Occidentale est basée essentiellement sur une structure polyphonique.

D'un point de vue rythmique on constate également des différences entre ces deux dernières. On note ainsi beaucoup plus de rythme dans la musique Turque que dans la musique Occidentale.

À la suite de cette étude sur la compréhension de ces deux musiques, il en résulte que la musique Turque utilise de façon très répandue des formes de rythmes encore très peu utilisés ou inconnues par les musiciens occidentaux.

Pour bien comprendre les différences entre la musique Occidentale et la musique Turque, il faut connaître les systèmes sonores des deux musiques. En conclusion de cet article intitulé "La comparaison des séquences de musique en gamme, rythme et tonalité dans la musique Turque et Occidentale" nous pouvons dire que malgré les nombreuses différences entre ces deux musiques, il existe aussi certains points communs.

Le monde musical occidental ainsi que le monde musical turc ont des similitudes en termes de gamme. On peut ainsi montrer en exemple l'intervalle du "Acemaşiran", qui correspond au "fa majeur", le "Mahur" qui correspond au sol majeur, le "Yegah" qui correspond au "ré majeur" de la gamme Occidentale. On peut ainsi jouer les mêmes classiques avec des instruments aussi bien turcs qu'occidentaux.

Les chercheurs et les étudiants du monde universitaire pourront bénéficier des enseignements issus de cet article, éclairant sur la musique Turque encore trop peu connue dans le monde Occidentale.

Cet article avait ainsi pour but d'apporter des informations sur la théorie musicale entre ces deux mondes musicales.

Les lecteurs intéressés par la musique pourront ainsi apprendre les principales différences et ressemblances entre la musique Turque et Occidentale, à propos des trois sujets essentielles de la musique que sont la gamme, la tonalité, et le rythme.

BIBLIOGRAPHIE

Akdoğan, Bayram, Leçons de musique religieuse Turques, Bilge Ajans, Ankara, 2010.

Can, Cihat, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 143-159.(L'Université de Gazi, le Magasine de la Faculté d'Éducation volume 21, numéro 2(2001))

Cangal, Nurhan, Armoni (l'Armoni), maison d'édition Arkadaş, Ankara, 1999.

-Müzik Formlari (les formes de la musique), maison d'édition Arkadaş, Ankara, 2004.

Haciev, Paraşkev, Temel Müzik Teorisi (Théorie de la musique de base), traduit par: Ahter Destan, Edition Pan, 2007, İstanbul.

İhsanoğlu, Ekmeleddin, Osmanlı Mûsikî Literatürü Tarihi (histoire Littéraire de la musique ottomane), préparé par: Ekmeleddin İhsanoğlu, Ramazan Şeşen, Gülcan Gündüz, M. Serdar Bekar, İstanbul, 2003.

Özalp M. Nazmi, Türk Mûsikîsi Tarihi (Histoire de la musique Turque), publication du ministère de l'éducation nationale, İstanbul, 2000.

Özkan, İsmail Hakkı, Türk Mûsikîsi Nazariyâtı ve Usûlleri (Théories et méthodes de la Musique Turque), maison d'édition Ötüken, İstanbul, 2003.

Sadak, Muhittin, Mûsikî Nazariyâtı (la théorie de la musique), Sühûlet Kütüphanesi, İstanbul

Uz, Kâzim, Mûsikî Nazariyâtı (La théorie de la musique Turque), Edition Küğ, Ankara, 1964.