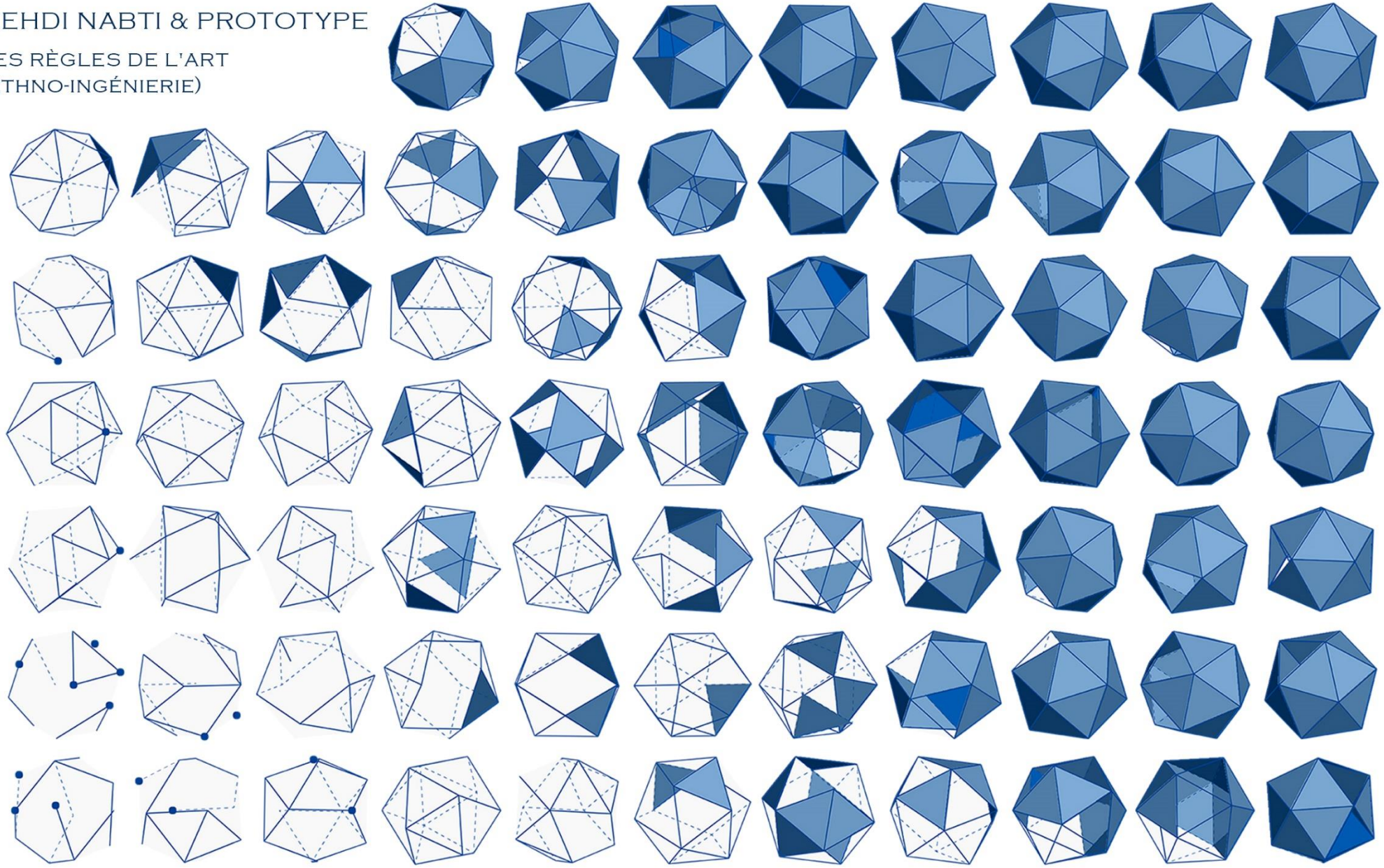
MEHDI NABTI & PROTOTYPE

LES RÈGLES DE L'ART
(ETHNO-INGÉNIERIE)



MEHDI NABTI & prototype

LES RÈGLES DE L'ART
(ethno-ingénierie)

1	atlas	4:55
2	vernaculaire	4:46
3	volubilis	4:35
4	cyborg	3:45
5	atlantes	3:55
6	samsara	4:34
7	principe fondamental	4:39
8	apeiron & seikilos	5:38
9	géomancie (live)*	3:39
10	tinjis vs ndaté yalla (live)*	5:23

compositions par Mehdi Nabti

Mehdi Nabti
alto sax, clavé, voix

Nicolas Lafortune
basse électrique, voix

Bertil Schulrabe
batterie

Joy Anandasivam
guitare électrique

Lionel Kizaba*
batterie, voix

produit par Mehdi Nabti et Nicolas Lafortune

enregistrement au studio Lakaz, Laval, QC, Canada
le 14 avril et le 12 mai 2018

à la maison de la culture du plateau mont-royal, Montreal, QC, Canada
le 07 octobre 2016 (pistes 09 et 10)

enregistré et masterisé par Julien Rose
édité et mixé par Julien Rose, Mehdi Nabti et Bertil Schulrabe

photos par Carlos Riobo

mehdinabti@gmail.com
mehdinabti.wix.com/mehdinabti
mehdinabti.bandcamp.com
www.youtube.com/nabtimehdi
www.facebook.com/nasslounassa

fabriqué au Canada

SOCAN MUSIC 2018

Mehdi Nabti | Joy Anandasivam | Nicolas Lafortune | Bertil Schulrabe

Mehdi Nabti vous raconte des histoires extraordinaires. Si vous fermez les yeux, respirez un grand coup et le laissez vous emporter très loin, c'est que vous ne reviendrez pas indemne de votre voyage. C'est là, sous la peau, musicalement, que la magie opère.

Marcel Chevrier, infirmier, Montréal, QC, Canada

photographies par Carlos Riobo

Le terme prototype est issu de l'industrie et se définit comme un concept original qui possède toutes les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement d'un modèle qui sera produit dans le futur.

Les compositions s'inscrivent dans le continuum afro-berbère. La démarche est l'ethno-ingénierie.
Ces deux termes signifient, d'une part, l'utilisation contemporaine de systemes musicaux et de techniques issues des traditions antiques et médiévales afro-berbères (d'où l'idée de continuum), et, d'autre part, l'étude des folklores les plus ignorés des musiques afro-méditerranéennes afin d'en déterminer le fonctionnement interne (d'où l'idée d'ethno-ingénierie). Le but est d'en appliquer le résultat à de nouvelles créations musicales improvisées afin de développer un son personnel. Étudier les musiques du passé pour apprendre d'elles, en aucun cas pour les recréer.

Les caractéristiques techniques du continuum afro-berbère sont les suivantes :

- Adaptation sur la batterie et la basse des polyrythmes de transe soufie du Maghreb (Aissawa et Hamadcha)
- Utilisation de modes mélodiques afro-berbères et andalous
- Utilisation des formes et structures musicales issues des rituels de transe soufie du Maghreb (Aissawa et Hamadcha)
- Utilisation de données techniques non-musicales afro-méditerranéennes appliquées à la musique : géomancie, géométrie, épigraphies antiques
- Évocation musicale de l'histoire oubliée et méconnue de l'Afrique du nord et sub-saharienne (mythologie berbère antique, figures historiques, monuments, espaces géographiques)

J'incorpore à ce continuum afro-berbère des idées issues de diverses disciplines : la philosophie, l'heroic-fantasy et la science-fiction.

Mehdi Nabti, 2018

Atlas

Atlas est un Titan, un géant de la mythologie grecque qui est, selon un passage du Critias de Platon, le premier fils de Poséidon, dieu grec de l'océan, et d'une mortelle nommée Clito. Il est le premier roi de la mythique Atlantide qui lui doit son nom, tout comme la mer « Atlantique » qui l'entoure. Atlas est à l'origine un dieu berbère dont le nom, Watlas, a été donné à une chaîne de montagnes qui s'étend sur trois pays du Maghreb : le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Selon le mythe grec, le géant Atlas est condamné par Zeus à supporter sur ses épaules la voûte céleste. Les montagnes portent ainsi son nom, car c'est en ces lieux qu'il était supposé avoir réalisé son exploit, près du jardin des Hespérides, à l'extrémité occidentale du monde connu. Ce sont ces montagnes qui ont valu son nom à l'océan Atlantique, parce qu'il est situé au-delà de la chaîne de l'Atlas.

Pour cette composition en Bb min7 et Bb min7, j'ai créé un rythme en 9/8 pour la basse et en 9/4 pour la batterie dans lesquelles s'insèrent une antique jouée au saxophone, typique des chants berbères de cette région.

Solistes : Mehdi Nabti, Joy Anandasivam

Vernaculaire

Vernaculaire, du latin vernaculus, « indigène », désigne originellement tout ce qui est élevé, tissé, cultivé, confectionné à la maison. La langue vernaculaire, ou le vernaculaire, est une langue parlée seulement à l'intérieur d'une communauté réduite. Elle s'oppose à la langue véhiculaire, qui est une langue de communication entre des communautés. L'art vernaculaire désigne un art vivant (contemporain), ancré dans le passé (les mythes, les croyances et les traditions). L'art vernaculaire est fondé sur la mémoire collective. C'est cette idée que j'ai souhaité exprimer dans cette composition. J'ai utilisé deux techniques musicales que j'ai identifié dans la musique berbère du sud du Maroc mais aussi dans la musique populaire algérienne : la polyvitesse et les polymetres. Ici la basse et la guitare jouent en 6/4, le saxophone et la batterie jouent en 4/4. Le rapport de vitesse entre les mélodies et les rythmes joués en 4/4 et 6/4 eux est de 1/3. Les mélodies de sax et la ligne de basse sont une évocation des chants berberes du Maroc (particulièrement celles de Bnet Oudaden et des Rarbawa).

Soliste : Mehdi Nabti

Volubilis

Volubilis est une ville antique berbère romaine. Capitale du royaume de Maurétanie, située au Maroc, sur les bords de la rivière Khoumane non loin de la ville de Moulay Idriss Zerhoun. L'origine du nom de la ville viendrait du latin volubilis signifiant « qui a un mouvement giratoire, qui tourne ». Son nom berbère est Walili, Oualili, ou Walila qui désigne la fleur de liseron ou le laurier-rose, particulièrement abondant aux abords de la rivière Khoumane. La ville est relativement peu mentionnée dans les sources antiques et médiévales. Identifié tardivement au 19ème siècle, le site fait partie du patrimoine protégé du Maroc depuis 1921. Il fait l'objet de fouilles archéologiques depuis le début du 20ème siècle et la moitié en est dégagée à ce jour. Exemple éminent d'un ensemble architectural illustrant l'organisation de l'administration punique, pré-romaine et romaine en Afrique, Volubilis est aussi le lieu de permanence des sociétés qui ont habité le Maghreb extrême.

Pour cette composition j'ai utilisé un rythme berbère typique de cette région, en 5 temps, appelé hamdouchiyya (jouée par la clave) avec deux tonalités : A min7 et F#min7b5. Le pont, sur deux tonalités aussi (Ebmin7, Cmin7) est construit sur un rythme qui fait succéder plusieurs zwaq (''broderies'') que les percussionnistes marocains jouent sur un autre rythme en 5 temps appelé gubbahi (à ne pas confondre avec le gubbahi algérien en 2 temps). Les notes fondamentales des tonalités du morceau sont éloignées chacune de 3 demis-tons formant un cycle symétrique.

Solistes : Mehdi Nabti, Joy Anandasivam

Cyborg

Un cyborg (de l'anglais « cybernetic organism », traduisible par « organisme cybernétique ») est un être vivant qui a reçu des greffes de parties mécaniques ou électroniques. Le terme, qui s'emploie surtout en science-fiction ou en futurologie, a été popularisé par les scientifiques Manfred Clynes et Nathan S. Kline en 1960. Il s'agissait alors d'imaginer des humains « améliorés » qui pourraient survivre dans des environnements extraterrestres.
Le cyborg donc est la fusion de l'être organique et de la machine.
C'est cette idée que j'ai voulu exprimer dans cette composition dans laquelle l'improvisation instinctive se mêle à des phrases mélodiques écrites en amont à l'aide de séries de chiffres formant des symétries, symbolisant des systèmes cybernétiques.
Solistes : Mehdi Nabti, Joy Anandasivam

Atlantes

Les Atlantes sont un peuple berbère qu'Hérodote (v. 484—425 av. J.-C.) plaçait dans la partie septentrionale de l'Afrique, dans les montagnes de l'Atlas (actuel Maroc). L'historien et chroniqueur grec du I□□ siècle av. J.-C. Diodore de Sicile situe leur histoire aux temps légendaires de la mythologie : les Atlantes doivent faire face aux Gorgones et sont vaincus par les Amazones. Diodore affirme qu'ils sont aussi à l'origine de nombreux dieux grecs. Platon a pu s'inspirer du nom de la tribu berbère donné par Hérodote pour nommer la cité fictive qu'il imaginait dans le cadre du mythe de l'Atlantide.
J'ai composé ce titre et le titre Samsara en me basant sur le concept de dualité caractéristique de la culture berbère : deux mélodies, chacune en deux parties, sur deux tonalités différentes et qui possèdent des caractéristiques typiques des folklores ancestraux de cette région (modalité, formes et structure des mélodies, résolution des phrases).
Le rythme de la batterie est le rythme marocain ''jilaliyya'', joué sur la caisse-claire.
Soliste : Mehdi Nabti

Samsara

Dans l'hindouisme, saṃsāra est souvent utilisé pour parler du cycle des renaissances, des vies et des morts qui se suivent sans que l'adepte réussisse à atteindre la libération, la lumière, le moksha. Le yoga aide à sortir de ce cycle.
Le rythme de base de cette composition est le même que ma composition Atlantes. La mélodie est basée sur une succession de 1/2 tons et de tons.
Soliste : Joy Anandasivam

Principe fondamental
L'idée de ce morceau est d'utiliser le principe fondamental de la musique traditionnelle nord-africaine voire africaine en général : la polyrythmie. Ici, chacun des instruments joue des parties fixes qui s'insèrent les unes dans les autres comme des engrenages, et résolvent en un endroit commun. Les formes et structures des mélodies jouées par le saxophone et la basse sont caractéristiques des musiques traditionnelles nord-africaines, c'est-à-dire basées sur le modèle des questions/réponses. La guitare joue une variation du ''bembé'', un rythme folklorique afro-cubain. Le ''bembé'' original est xoxoxxoxoxox, la variation du ''bembé'' que je propose ici est xoxoxxoxoxoxxoxoxoxoxooxxo. Cela pour pouvoir s'insérer au mieux dans la ligne de basse.
Soliste : Mehdi Nabti, Joy Anandasivam

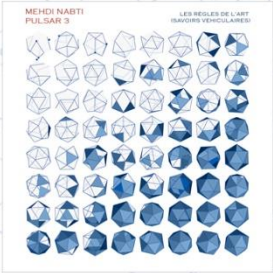
Apeiron et Seikilos
L'apeiron est un concept philosophique présenté la première fois par Anaximandre au 6ème siècle av. J.-C. pour désigner un principe originel, la substance de toute chose. Pour la musique, selon moi c'est le mouvement qui est l'apeiron. C'est ce que j'ai voulu représenter par ce groove en 5/4, avec un Coltrane Cycle joué après la mélodie issue de l'épitaphe de Seikilos. Ce texte, daté du 1er siècle, avec sa notation musicale a été retrouvé dans l'actuelle Turquie à la fin du 19eme siècle. Il s'agit d'une épitaphe, une inscription funéraire placée sur une pierre tombale ou un monument funéraire. Elle a été composée par Seikilos en l'honneur de sa femme défunte : « Tant que tu vis, brille ! Ne t'afflige absolument de rien ! La vie ne dure guère. Le temps exige son tribut. » C'est à ce jour la plus ancienne chanson complète dont on connaît et les paroles, et la partition. La mélodie originale est ici modifiée car nous la jouons en 5/4 en Bb phrygien alors qu'à l'origine elle est en en 6/8 en A phrygien.
Solistes : Mehdi Nabti, Joy Anandasivam.

Geomancie (live)
Parue à l'origine sur mes albums ''Temps Composés'' (2013) et ''Artistes en Résidence'' (2014). Il s'agit d'une nouvelle version live et en trio de ma première composition composée de façon aléatoire à l'aide de la géomancie, une antique méthode de divination. Cinq tirages de dés a fait ressortir la séquence suivante : pair/pair/impair/pair/pair. J'ai assigné une noire (deux croches) au pair et une noire pointée (3 croches) à l'impair. Nous avons donc un rythme de base de 11 temps joué à la cloche et à la batterie. La ligne de basse fait alterner les fondamentales A et Ab afin de donner un effet de balancier. Le pont, joué après un appel de saxophone, est la réduction des accords du standard de jazz des années 1930 « Donna Lee/Indiana ».
Solistes : Mehdi Nabti et Lionel Kizaba.

Tinjis & Ndate Yalla (live)
Rencontre entre deux compositions : Tinjis et Ndate Yalla. Tinjis est une évocation de la déesse greco-berbère du même nom, qui donna le nom de la ville de Tanger au Maroc. Ndate Yalla est parue à l'origine sur mon album ''Etudes Africaines'' (2015). Il s'agit d'une nouvelle version live et en trio de mon évocation musicale de Ndate Yalla (1810-1860), dernière grande reine du Waalo (Nord-Ouest de l'actuel Sénégal). C'est une héroïne de la résistance à la colonisation française et arabo-musulmane. Le rythme en 6/4 utilisé pour bâtir le morceau (joué par le riff de saxophone pendant le solo de batterie) est basé sur une clavé composée avec la géomancie. Solistes : Mehdi Nabti et Lionel Kizaba.

Traduction du chant congolais (Lingala)
Regardez-moi, je viens vous chercher. Ndate Yalla!
Vous êtes loin, mais je continue à vous chercher. Ndate Yalla!

MEHDI NABTI DISCOGRAPHIE
mehdinabti.bandcamp.com



Les regles de l'Art
(ethno-ingénierie)
Mehdi Nabti & Prototype

Hybridations & transformations
Mehdi Nabti Pulsar3

Etudes Africaines
Mehdi Nabti
& Lionel Kizaba Ne0Du0

Artistes en Résidence
Mehdi Nabti Pulsar 4

Temps Composés
Mehdi Nabti Pulsar 4

In Situ
Mehdi Nabti & Nass Lounassa

Zoom Séries 1 (bootleg)
Mehdi Nabti Pulsar 3

SOCAN

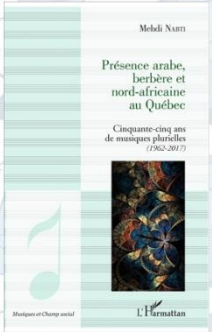
bandcamp

BIBLIOGRAPHIE

L'Harmattan

Les Aissawa. Soufisme, musique
et rituels de transe au Maroc

L'Harmattan



Présence arabe, berbère
et nord- africaine au Québec.
55 ans de musiques
plurielles (1962-2017).