

Maîtres de chant diphonique

Master of overtone Singing

Mongol Khöömiich

Un film de
Jean-François Castell

Production : Véronique PUYBARET

Images, montage et réalisation : Jean-François CASTELL

Sons : Jean-François CASTELL et Johann CURTEL - Musiques : DÖRVÖN BERKH

Une coproduction : LA CURIEUSE / LES FILMS DU ROCHER / LMTV / TV RENNES 35

Avec le soutien du FONDS POUR LA CREATION MUSICALE et de la RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE,
en partenariat avec le CNC © 2010

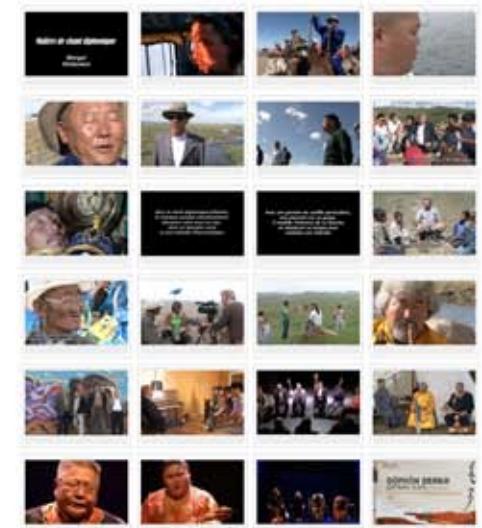
Maîtres de chant diphonique

Master of overtone Singing

Mongol Khöömiich

Un film de
Jean-François Castell

Creative documentary | France | High definition 16/9 | Colour | 53 minutes | 2010

With Johanni Curtet & Nanjidiin Sengedorj, Baatarin Odsuren, Dashdorjiin Tserendavaa, Nerguin Ganzorig et Tsend-Ochirin Otgonbaatar

Synopsis

DÖRVÖN BERKH est un ensemble vocal composé de quatre des plus grands maîtres du chant diphonique mongol.

C'est Johanni CURTET, jeune chercheur français en ethno-musicologie, qui a eu l'idée de les réunir pour une série de concerts et enregistrer un disque. C'est en Mongolie, puis au Mans, à Rennes que nous suivons le travail des uns et des autres : la création des concerts et le travail des grands maîtres, mais aussi les recherches de Johanni qui étudie les sources de cette musique ancestrale et recense ses pratiques et ses modes d'apprentissage. De la création de la tournée française, jusqu'aux confins des steppes de l'Altai, ce film nous invite à vivre un voyage musical et ethnographique rare et envoutant.

DÖRVÖN BERKH is a vocal ensemble of four soloist Masters of Mongolian overtone singing.

JOHANN CURTET is young French ethnomusicology researcher, who came up the idea of persuading these soloist to join together to perform a series of concerts and produce a CD.

This remarkable documentary, filmed on the barren steppes of Mongolia and in Le Mans and Rennes in France, takes us on an extraordinary musical and ethnological journey : revealing how the concert tour was created, how four individual singers learn to perform together, the methods of teaching overtone singing and the researches of Johnann Curtet into the origins of this ancestral music.

Le chant diphonique

On localise le chant diphonique khöömii dans plusieurs parties du monde et notamment en Asie centrale, dans les montagnes de l'Altai. En Mongolie, plusieurs groupes ethniques, tels que les khalkh, touva, altai uriankhai, zakhchin et bayad, pratiquent le chant diphonique à l'heure actuelle. « Khöömii » est un terme générique qui définit la technique vocale d'une seule personne superposant intentionnellement plusieurs sons simultanément avec sa voix, mais principalement deux sons distincts : une mélodie d'harmoniques chantée au-dessus d'un son fondamental appelé « bourdon ». Les harmoniques viennent du bourdon vocal et sont extraites (ou rendues possible, ou faites ; extraites est un peu bizarre) grâce à une pression simultanée du pharynx et du diaphragme. Pour effectuer une mélodie d'harmoniques, le chanteur, ou « khöömiich », déplace sa langue à l'intérieur de sa bouche. Les techniques de modulation de la langue sont nombreuses. En mongol, « Khöömii » signifie littéralement « pharynx ». Il est pratiqué par les hommes le plus souvent, mais aussi par les femmes depuis deux générations. On trouve en Mongolie une multitude de techniques. Elles se regroupent sous deux styles principaux : le kharkhiraa (khöömii profond) et l'isgeree khöömii (khöömii sifflé). Les chanteurs de l'ensemble Dörvön Berkh sont tous khalkh. Le documentaire montre à la fois la pratique d'une tradition de chant diphonique rurale, et son développement au sein des milieux urbains et de l'université.

Khöömii overtone-singing

Khöömii overtone-singing is located in many parts of the world, particularly in the Altai Mountains, Central Asia. In Mongolia, several ethnic groups, such as Khalkh, Tuva, Altai Uriankhai, Zakhchin and Bayad, at present practice overtone-singing.

"Khöömii" is a generic term which defines the technical voice of one person who intentionally superimposes several sounds simultaneously with his voice, but mainly two distinct sounds: a harmonic melody sung over a fundamental tone called "drone". Harmonics coming from the vocal drone are achieved through a simultaneous pressure of the pharynx and diaphragm. To perform a harmonic melody, the singer, or "khöömiich" moves his tongue inside his mouth. There are many modulation techniques of the tongue.

In Mongolian, "Khöömii" literally means "pharynx". In most cases it is practiced by men, but also, for the last two generations, by women. We find a multitude of techniques in Mongolia. They are grouped in two main styles: the Kharkhiraa (deep Khöömii) and Isgeree Khöömii (whistled Khöömii). All the singers of Dörvön Berkh are Khalkh. The documentary shows both the practice of a rural tradition of overtone singing, and its development in urban context and university.

Dörvön Berkh

En mongol, « Dörvön Berkh » désigne les quatre faces du jeu d'osselets utilisé pour la divination. C'est un coup rare dans le jeu d'osselet shagai, qui porte chance et préside un bel avenir. Dans un sens figuré, ce terme symbolise l'ascension commune de quatre personnes vers un sommet de la réalisation sociale. Quatre faces du jeu d'osselets, c'est aussi quatre faces du chant diphonique mongol comme on ne l'a jamais entendu, on les lance ensemble pour le premier coup et si la chance l'emporte, on y rejouera sans doute...

In Mongolian, "Dörvön Berkh" is the drop of four sides of four anklebones thrown used for divination. It's a rare throw of the Shagai game, bringing luck and portends a nice future. In a figurative sense, the term symbolises the ascent of four people to a summit of social accomplishment. Four sides of the anklebones game is also four sides of Mongolian overtone-singing as no one has ever heard. They were dropped together for the first time and if luck prevails, we will probably play again...

Sengedorj Nanjid

Il est né en 1948, une année de la souris, dans le district de Chandman de la province de Khovd, en Mongolie. Retraité depuis 2009, il a dirigé et fait vivre le théâtre dramatique de la ville de Khovd pendant plus de vingt ans. Sengedorj a appris le chant diphonique seul, par l'écoute et l'imitation des chanteurs de son entourage. Depuis la fin des années 1970, il joue dans le monde entier. Sengedorj pratique plusieurs types de khöömii, s'accompagne du luth tovshuur et joue de la flûte tsuur, un instrument spécifique à la région de l'Altai que peu de musiciens pratiquent actuellement. Il enseigne le khöömii à un nombre restreint d'élèves, chez lui ou au théâtre.

He was born in 1948, a Year of the Mouse, in the district of Chandman in the province of Khovd, Mongolia. Retired since 2009, he led and supported the drama theatre of the city of Khovd for over twenty years. Sengedorj learned overtone singing alone, by listening and imitating the singers around him. Since the late 1970s, he has played all around the world. Sengedorj practices several types of Khöömii. He is accompanied by the tovshuur lute and plays tsuur flute, a specific instrument to the region of Altai that few musicians are currently practicing. He teaches Khöömii to a limited number of students, at home or at the theater.

Tserendavaa Dashdorj

Il est né une année du mouton en 1955, à Chandman dans la province de Khovd en Mongolie. Il est l'un des rares chanteurs à avoir conservé conjointement un mode de vie nomade et une pratique professionnelle du chant diphonique. Son apprentissage s'est fait dans le cadre pastoral par l'imitation de son entourage. Ses professeurs et modèles ont été nombreux. Depuis les années 1980, il joue dans le monde entier. Il pratique sept types de khöömii. Tserendavaa s'accompagne du luth tovshuur, de la vièle cheval morin khuur et de la vièle ekel. Il transmet sa tradition à ses enfants, aux nomades de sa région, ainsi qu'à de nombreux étrangers de passage.

He was born a Year of the Sheep in 1955, in Chandman in the province of Khovd, Mongolia. He's one of the few singers to have kept together a nomadic way of life with the professional practice of overtone-singing. His apprenticeship was in the pastoral context, by imitating those around him. His teachers and models have been many. Since the 1980s, he has played all around the world. He practices seven types of Khöömii. Tserendavaa plays tovshuur lute, morin khuur horse head fiddle and ekel fiddle. He transmits his tradition to his children, the nomads of his region, as well as many foreign visitors.

Ganzorig Nergui

Il est né en 1974 à Zuunkharaa dans la province de la Selenge, une année du tigre. Il réside et travaille comme chanteur de khöömii au sein de l'ensemble de danse et de musique du théâtre de cette ville. Mais son activité dans l'ensemble Altaï-Khangai depuis les années 1996 l'a amené régulièrement à jouer dans de nombreux pays. Il s'accompagne du luth tovshuur et de la vièle cheval morin khuur. Ganzorig a appris le chant diphonique seul, en écoutant la radio et les enregistrements de certains maîtres. Tourné vers la composition de louanges magtaal, avec de nombreuses innovations apportées à la technique diphonique, il représente la jeune génération des chanteurs professionnels en Mongolie. Ganzorig donne des cours de khöömii à quelques élèves au théâtre de Zuunkharaa.

He was born in 1974 in Zuunkharaa, in the province of Selenge, one Year of the Tiger. He lives and works as a Khöömii singer in the dance and music theater in this town. Since early 1996, his activity in the Altai-Khangai ensemble led him to play regularly in many countries. He plays tovshuur lute and morin khuur horse head fiddle. Ganzorig learned overtone singing alone, listening to the radio and recordings of some masters. Turned to the composition of magtaal praise songs, with many technical innovations in overtone-singing, he represents the younger generation of professional singers in Mongolia. Ganzorig teaches Khöömii to a few students in the theater of Zuunkharaa.

Odsuren Baatar

Il est né en 1949, une année de la vache, au village d'Aladarxaan dans la province de Zavkhan, en Mongolie. Il réside actuellement à Oulan Bator où il reste à l'heure actuelle le seul à enseigner le khöömii à l'université. Odsuren a d'abord appris les louanges magtaal. Son professeur l'a ensuite orienté vers le chant diphonique qu'il aurait appris seul, en partant de la pression sur la gorge utilisée dans l'exécution des chants de louanges. Son activité est essentiellement l'enseignement, mais il a participé à plusieurs concerts internationaux. Il pratique douze types de khöömii. Odsuren s'accompagne du luth tovshuur. De nombreux jeunes chanteurs professionnels travaillant dans les ensembles ou théâtres de la capitale ont été ses élèves. Il enseigne le khöömii à l'Université Nationale de Mongolie et à l'Université d'Arts et de Culture à Oulan Bator.

He was born in 1949, a Year of the Cow in the village of Aladarkhaan, Zavkhan province, Mongolia. He currently resides in Ulaanbaatar, where he is still the only one to teach Khöömii in an university. Odsuren first learned the magtaal praise songs. Then his teacher oriented him to overtone singing, from the pressure on the throat used in performing the songs of praise. His activity is mainly educational, but he has participated in several international concerts. He practices twelve types of Khöömii. Odsuren plays tovshuur lute. Many young professional singers working in ensembles or theaters of the capital city were his students. He teaches Khöömii teaches at the National University of Mongolia and the University of Arts and Culture in Ulaanbaatar.

Jean-François Castell

De 1990 à 2000, Jean-François Castell est photojournaliste, il travaille sur l'actualité française et internationale ; il couvre notamment le conflit en ex-yougoslavie. Son travail s'oriente ensuite vers une approche plus documentaire où il prend le temps de travailler en profondeur ses sujets. L'un d'eux, consacré au nomadisme, lui offre l'opportunité de réaliser son premier film documentaire en 2001 « Roule, roulotte ». Cette histoire, qui a fait aussi l'objet du livre photo, « Le chemin de papa », a fait le tour du monde. Il a depuis réalisé huit films et deux séries documentaires. « Maître de chant diphonique » vient de recevoir le Prix Bartok au 30ème Festival Jean Rouch.

From 1990 to 2000, Jean-François Castell was a photojournalist. He worked on French and international news and covered the conflict in the former Yugoslavia. Then his work turned to a more documentary approach in which he took the time to study his subjects in depth. One of them, devoted to nomadism, offered him the opportunity to make his first documentary film in 2001, "Roule, roulotte". This story, which is also the subject of the photo book "Le chemin de papa" has been all around the world. Since then, he has directed eight films and two documentary series. His penultimate documentary, "Master of overtone singing," was awarded the Prix Bartok at the 30th International Jean Rouch Festival.

Filmographie - Filmography

2001 « Roule, Roulotte ! »

2002 « Rêves de roulettes »

2002-2003 « Autour de l'Europe »

2003-2004 « Shetland Circus »

2005/2006 « L'enfant du Chemin »

2006/2008 « Voyage au cœur du Monde »

2009/2010 « Maître de chant diphonique »

2009/2011 « Shetland Circus, du rêve à la réalité»

Johanni Curtet

Il est doctorant en ethnomusicologie à l'université Rennes 2. Ses recherches portent sur les techniques diphoniques, l'histoire et la transmission du khöömii à travers l'oralité en Mongolie. Il est lauréat de plusieurs bourses (Egide, Fondation Internationale Nadia et Lili Boulanger, Aires Culturelles, Collège Doctoral International de Bretagne, American Center for Mongolian Studies, Aide au terrain de la Société Française d'Ethnomusicologie) qui lui permettent d'effectuer ses recherches en Mongolie et d'apprendre la langue et la culture mongoles. Formé à l'ABC de la diphonie par Trân Quang Hai, son apprentissage traditionnel lui a été transmis par D. Tserendavaa dans l'Altai, et B. Odsuren à l'université d'Art et de Culture d'Oulan Bator. Directeur artistique de l'association Routes Nomades qui produit des tournées de musique traditionnelle de Mongolie depuis 2006, il accompagne aussi son maître Tserendavaa sur scène dans de nombreux festivals. Il enseigne le chant diphonique au sein de différentes structures, comme l'université Rennes 2, la Folie Musique, le C.P.F.I., et pour des associations. En 2010, à la demande de la commission nationale de la Mongolie pour l'UNESCO, il a participé à l'inscription du chant diphonique mongol sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité. Entre ses recherches, il se produit en concert avec le trio Meïkhâneh, des musiques imaginaires, fortement inspirées de ses voyages.

Johanni Curtet is a PhD candidate in ethnomusicology at the University of Rennes 2. His research focuses on overtone-singing techniques, history and transmission of Khöömii through orality in Mongolia. He is the recipient of several awards (Egide, Nadia and Lili Boulanger International Foundation, Aires Culturelles, International Doctoral College of Brittany, American Center for Mongolian Studies, Field Assistance of the French Society for Ethnomusicology) which have enabled him to conduct his researches in Mongolia and to learn the Mongolian language and culture. Trained in the first steps of overtone-singing by Tran Quang Hai, his traditional learning was transmitted by D. Tserendavaa in the Altai, and B. Odsuren at the University of Art and Culture in Ulaanbaatar. Artistic director of the Routes Nomades association which produces tours of mongolian traditional music since 2006, he also accompanied his master Tserendavaa also on stage at many festivals. He teaches overtone-singing in various places, such as the University of Rennes 2, Folie Musique, C.P.F.I., and associations. In 2010, at the request of the National Commission of Mongolia for UNESCO, he was involved in the registration of Mongolian overtone-singing on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. His next research, he performs in concert with the trio Meïkhâneh, imaginary music, highly inspired by his travels.

DÖRVÖN BERKH

ДӨРВӨН БЗРХ En Concert
4 maîtres de chant diphonique de Mongolie

Création

Routes Nomades et Dörvön Berkhang

L'association Routes produisit des spectacles et tournées autour des musiques de Mongolie.

Crée en février 2006, cette structure est née avec la rencontre de D. Tserendavaa en Mongolie.

Ce chanteur de khöömiï, connu dans le monde entier depuis les années 1980, est venu pour la première fois en tournée avec Tsogtgerel, son fils, en France en 2006. Parmis les tournées organisées autour du chant diphonique mongol, le projet Dörvön Berkhang a été imaginé, en avril 2007 en Mongolie. Johanni et Otgonbaatar ont réuni pour la première fois sur scène quatre des plus illustres représentants du chant diphonique. La création a eu lieu dans l'Auditorium de la Gallerie d'Art Moderne d'Oulan Bator avec le soutien de l'Alliance Française de Mongolie et des instances administratives des régions où vivaient ces chanteurs. Suite au succès remporté, deux tournées ont été organisées en France au printemps et en été 2009.

La reprise de cette création s'est poursuivie à La Fonderie, au Mans, avec une résidence de création lumière avec J. Jarry. Les chanteurs ont montré un grand plaisir à travailler ensemble de nouveau.

Ainsi, Routes Nomades a souhaité prolonger la création dans l'édition d'un disque avec le label Hollandais Pan Records, sorti en février 2010.

Otgonbaatar Tsend-Ochir (Otgoo)

Membre de Routes Nomades, il est manager des musiciens en Mongolie et co-directeur artistique de la création Dörvön Berkhang. Il aide ponctuellement Johanni pendant ses recherches pour l'assister dans les traductions et faciliter certaines rencontres sur le terrain. Le reste de son temps, Otgoo est guide pour l'agence touristique Golden Gobi à Oulan Bator.

Routes Nomades and Dörvön Berkhang

The Routes Nomades association produces shows and tours of Mongolian music. Founded in February 2006 in France, this structure was created after the meeting with D. Tserendavaa in Mongolia. This Khöömiï singer, known worldwide since the 1980s, for the first time went on tour with his son Tsogtgerel in France in 2006. Among the tours organized on Mongolian overtone-singing, the Dörvön Berkhang project was conceived in April 2007 in Mongolia. Johanni and Otgo have made for the first time on stage the reunion of four of the most illustrious representatives of overtone-singing. The creation took place in the Auditorium of the Modern Art Gallery in Ulaanbaatar with the support of the Alliance Française in Mongolia and administrative bodies of the regions where these singers were from. Following the success, two tours were held in France in the spring and summer of 2009. The resumption of this work has continued at La Fonderie, Le Mans with creative residency for the lights of the show with J. Jarry. The singers have shown a great pleasure to work together again. Thus, Routes Nomades wished to extend the development in the publishing of a disc with the Netherlands label Pan Records, released in February 2010.

Otgonbaatar Tsend-Ochir (Otgo)

Member of Routes Nomades', Otgo is the manager of the musicians in Mongolia and co-artistic director of the Dörvön Berkhang creation. He helps Johanni occasionally during his research to assist him in translations to facilitate some of the field meetings. The rest of the time, Otgo is a guide for Golden Gobi tourist agency in Ulaanbaatar.

Maîtres de chant diphonique

Master of overtone Singing

Mongol Khöömiich

Le disque

Dörvön Berkhs, Four Shagai Bones,

Masters of Mongolian Overtone Singing

Co-production

Pan Records / Routes Nomades - février 2010

Disque 14 titres, 71'31

Livret bilingue Anglais/Français

Enregistrements, livret

et photographies de Johanni Curtet

Ed. 2010 Pan Records, Hollande

Informations tournées Dörvön Berkhs sur :

www.routesnomades.fr

The CD

Dörvön Berkhs, Four Shagai Bones,

Masters of Mongolian Overtone Singing (PAN 2100)

Co-production Pan Records / Nomadic Routes

14 tracks, 71'31 Disc

Bilingual booklet English / French

Recordings, photographs

and booklet by Johanni Curtet

Ed. 2010 Pan Records, Netherlands

Further informations on Dörvön Berkhs tours:

www.routesnomades.fr

Le DVD

« Maîtres de chant diphonique »,

53 minutes (+ 30 minutes bonus)

Version française, anglaise et mongole

Co-production

LES FILMS DU ROCHER / LA CURIEUSE

DVD à paraître en mars 2012

The DVD

« Masters of Mongolian Overtone Singing »,

53 minutes (+ 30 minutes bonus)

French, English & mongolian version

Co-production

LES FILMS DU ROCHER / LA CURIEUSE

DVD : march 2012

Distribution & commande : <http://lesfilmsdurocher.free.fr>

With Johanni Curtet & Nanjidiin Sengedorj, Baatarin Odsuren, Dashdorjiin Tserendavaa, Nerguin Ganzorig et Tsend-Ochirin Otgonbaatar

Creative documentary | France | High definition 16/9 | Colour | 53 minutes | 2010

LA CURIUSE - Fabrique de Documentaires
76, rue des Martyrs - 75018 PARIS
Tél. 01 42 62 68 85 - 06 84 35 20 80
Email : la.curieuse@free.fr
<http://www.lacurieuse.fr/>

LES FILMS DU ROCHER
B.P. 60130 - 44471 CARQUEFOU CEDEX
lesfilmsdurocher@gmail.com
<http://lesfilmsdurocher.free.fr>
<http://jeanfrancoiscastell.free.fr/>

ROUTES NOMADES
Johanni Curtet
+33 (0)6 21 35 53 01
johanni.curtet@routesnomades.fr
<http://www.routesnomades.fr>