

L'évolution du style musical d'Idir – Exemple avec : « A vava inouva » The Evolution of Idir's Musical Style– An Example with : « A Vava Inouva »

Ferkoune Tarik¹, Bessadet Abdessamed²

¹ Université A.Ibn Badis Mostaganem, tarikferkoun@gmail.com

² Université A.Ibn Badis Mostaganem, bess22abdess@yahoo.com

Recue: 06/07/2023

Acceptor: 30/08/2024

Algerian Scientific Journal Platform

Résumé:	informations sur l'article
L'article explore l'évolution musicale d'Idir, à travers sa chanson emblématique "A Vava Inouva". L'analyse des trois versions de la chanson met en lumière une évolution stylistique et esthétique. Chaque version, enrichie par des collaborations artistiques et des instruments modernes, tout en respectant l'essence traditionnelle, démontre l'ingéniosité d'Idir. Cette étude montre comment Idir a su adapter et réinventer son œuvre au fil du temps, préservant ainsi son héritage culturel. Idir a transcendé les frontières culturelles et musicales, laissant une empreinte indélébile et préservant l'identité amazighe. Son parcours illustre la dynamique entre tradition et modernité, consolidant son héritage culturel.	Reçu 06/07/2024 Acceptation 30/08/2024 Édition 2024/12/19 Mots clés: ✓ Idir ✓ A vava inouva ✓ Évolution ✓ Style musical ✓ Interprétation
Abstract : (not more than 10 Lines)	Article info
The article explores the musical evolution of Idir through his iconic song "A Vava Inouva." The analysis of the three versions of the song highlights a significant stylistic and aesthetic evolution. Each version, enriched by artistic collaborations and modern instruments while respecting the traditional essence, demonstrates Idir's ingenuity. This study shows how Idir adapted and reinvented his work over time, thereby preserving his cultural heritage. Idir transcended cultural and musical boundaries, leaving an indelible mark and preserving Amazigh identity. His journey illustrates the dynamic between tradition and modernity, solidifying his cultural legacy.	Received 06/07/2024 Accepted 30/08/2024 Keywords: ✓ Idir ✓ A vava inouva ✓ Evolution ✓ Musical style ✓ Interpretation

1. INTRODUCTION

La vie et la carrière d'Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet (1949-2020), illustrent un parcours marqué par un profond attachement aux racines kabyles et une passion musicale précoce. Né au sein d'une famille imprégnée de culture et de traditions, Idir puise son inspiration dans les récits poétiques et les mélodies kabyles de son enfance. Malgré les défis liés à la conciliation de sa carrière académique avec sa vocation artistique, Idir s'est affirmé comme une figure emblématique de la musique kabyle, portant haut l'identité amazigh à travers ses œuvres.

L'ascension fulgurante d'Idir débute avec sa première performance radiophonique en 1973, qui propulse "A Vava Inouva" sur le devant de la scène musicale kabyle. Ce succès transcende rapidement les frontières, faisant de lui une icône internationale de la musique kabyle. Malgré les fluctuations de sa carrière, marquée par des périodes de succès éclatant et d'autres de relatif anonymat, Idir reste inébranlablement fidèle à sa passion pour la musique et à son engagement pour la promotion de l'identité amazigh.

L'héritage musical d'Idir et son impact sur la scène culturelle kabyle demeurent significatifs, soulignant l'importance de préserver et de célébrer les traditions ancestrales dans un monde en perpétuelle évolution. Sa carrière discographique, s'étendant de 1972 à 2020, se distingue par neuf albums studios, dont deux recueils novateurs. "Avava Inouva" (1991) et "Deux rives, un rêve" (2002) marquent des tournants majeurs, révélant sa capacité à revisiter ses compositions et à collaborer avec des artistes de renom.

L'évolution de la carrière d'Idir témoigne de sa polyvalence artistique, de son engagement envers la préservation de l'identité culturelle kabyle et de sa capacité à transcender les frontières culturelles par la musique. Son héritage perdure en tant que symbole de tolérance, d'appréciation de la diversité et d'unité harmonieuse à travers les générations.

Cette étude se concentre sur l'évolution du style d'Idir à travers sa chanson emblématique "A Vava Inouva". Elle vise à répondre à la problématique suivante : comment Idir a-t-il modifié et fait évoluer son interprétation de "A Vava Inouva" au fil du temps ? Pour aborder cette problématique, nous explorerons des questions secondaires essentielles : comment le langage musical d'Idir a-t-il évolué au cours de sa carrière ? Dans quelle mesure son esthétique d'interprétation a-t-elle changé ? Et enfin, comment le style musical d'Idir a-t-il évolué tout au long de sa carrière ? Ces interrogations guideront notre analyse approfondie de l'œuvre d'Idir et de son développement artistique au fil des ans.

Notre méthodologie s'appuiera sur une analyse comparative de trois différentes versions de "A Vava Inouva", en examinant les arrangements musicaux, les collaborations artistiques et les contextes culturels et historiques dans lesquels chaque interprétation a été produite. Cette approche nous permettra de mieux comprendre l'évolution stylistique et artistique d'Idir, et de mettre en lumière son apport inestimable à la musique kabyle et à la préservation de l'identité amazigh.

2. "A Vava Inouva d'Idir : Une Plongée dans l'Histoire, le Conte, l'Art et le Mythe"

2.1 La Chanson "A Vava Inouva" de Idir : Une Analyse Historique et Culturelle

L'émergence de la chanson "Avava inouva" d'Idir en 1973 constitue un moment emblématique dans le contexte de revendication culturelle amazigh des années 70 en Algérie, marqué par une série de luttes pour la reconnaissance et la valorisation de la langue et de la culture amazighs. Cette chanson, avec ses paroles poignantes et sa mélodie envoûtante, a captivé l'imaginaire collectif et est devenue un symbole puissant de l'identité amazigh.

Idir, avec cette œuvre, réussit à attirer l'attention internationale sur une culture et une langue menacée, celles des Imazighene d'Algérie. Dans un contexte où l'Algérie post-indépendance favorisait l'arabisation et marginalisait les langues autochtones, cette chanson s'est imposée comme un symbole de résistance et de préservation culturelle. (Ameziane, 2022)

La genèse de "Avava inouva" peut être envisagée dans le sillage des événements historiques qui ont précédé sa création. La suppression de l'enseignement de la langue tamazight à l'université d'Alger dès la rentrée universitaire de 1962/63, suivie de l'absence de reconnaissance de l'amazighité dans la réforme universitaire de 1973, ont jeté les bases d'un mouvement de résistance culturelle. Dans ce climat de marginalisation institutionnelle, les initiatives individuelles et artistiques ont pris une importance accrue comme moyens d'affirmation identitaire. (Laceb, 2017)

Le cours de tamazight, toléré verbalement par le ministre de l'enseignement de l'époque, mais exclu du cursus universitaire officiel, a servi de terreau fertile pour la conscientisation et la mobilisation des jeunes autour de leur héritage culturel. Les débats et discussions suscités par ce cours ont nourri un sentiment d'appartenance à une communauté linguistique et culturelle marginalisée mais fière. Parallèlement, l'émergence de la chanson moderne kabyle à partir de 1972 a offert un nouveau canal d'expression pour les aspirations et les frustrations de cette communauté. (Laceb, 2017)

Idir a puisé dans les racines profondes de la tradition orale kabyle pour créer "A Vava Inouva", une chanson qui transcende les frontières linguistiques et culturelles grâce à son universalité et à la beauté de sa mélodie. Ce succès mondial inattendu a mis en lumière une culture que les politiques étatiques tentaient de reléguer à l'oubli, dans une Algérie des années 1970 marquée par une volonté de renforcer l'identité nationale au détriment des cultures locales. En donnant une voix à une langue marginalisée, Idir a favorisé la reconnaissance des cultures autochtones en Algérie et au-delà. "A Vava Inouva" est ainsi apparue comme un cri du cœur, portant la voix d'une génération en quête d'identité et de reconnaissance, évoquant des thèmes universels tels que la famille, les légendes ancestrales et la transmission intergénérationnelle. La finale de la coupe d'Algérie de football en 1977, marquée par des slogans hostiles au président Boumediene, témoigne de l'effervescence sociale et politique de cette période, accentuant l'impact culturel de la chanson. (Laceb, 2017)

"A Vava Inouva" d'Idir dépasse le cadre de la simple chanson pour devenir un symbole de la résistance culturelle et de la préservation des langues ancestrales. En immortalisant une part essentielle du patrimoine kabyle, Idir sensibilise à l'importance de la diversité culturelle. Cette chanson, toujours d'actualité, plaide en faveur de la sauvegarde des cultures en danger, démontrant que la musique peut être une force de changement et de reconnaissance culturelle. Elle incarne l'esprit de résistance et de réaffirmation culturelle de la jeunesse amazigh des années 70 en Algérie, illustrant le pouvoir de l'art comme outil de mobilisation sociale et la persistance de l'identité amazigh face à l'adversité politique et institutionnelle.

2.2 Histoire d'un conte

"La genèse de la chanson "A vava inouva" remonte à un conte traditionnel kabyle intitulé "Le chêne et l'ogre", présent dans l'œuvre de Taos Amrouche, "Le grain magique". Ce récit, mettant en scène une famille kabyle confrontée à des épreuves, illustre les valeurs de courage, de fraternité et de persévérance (Benrejda, 2012). Le poète Benmohamed a adapté cette histoire en paroles pour la chanson, où les personnages principaux "Vava inouva" et "Ghriva" dialoguent dans le refrain. (Sadoudi, 2023) Cette adaptation témoigne du mode de vie typique d'une famille kabyle et souligne l'importance des contes traditionnels dans la transmission des valeurs. Elle met également en lumière la richesse du patrimoine oral amazigh et son influence sur les arts notamment la musique."

2.3 "A Vava Inouva" d'Idir : Synthèse d'Art et de Tradition Culturelle

La chanson " A Vava Inouva " d'Idir constitue une confluence réussie d'éléments artistiques variés : chant, poésie, voix et mélodie. En tant qu'extension des chants traditionnels kabyles, elle s'enracine profondément dans la culture montagnarde.

Le pouvoir du chant transcende la simple poésie écrite, ajoutant une dimension émotionnelle et mémorielle. Le poème, en étant chanté, devient plus poignant et exalté, intégrant l'héritage musical traditionnel kabyle. La mélodie, proche d'une berceuse, agit comme un prolongement des anciennes balades, facilitant la transmission et la mobilité du texte.

" A Vava Inouva ", écrit par Ben Mohamed, se présente comme un cri d'alarme face à la menace pesant sur la culture et la langue kabyles. Cet acte poétique et politique dénonce les politiques fragilisant les traditions autochtones. Le titre, signifiant littéralement "mon père à moi", exprime une proximité affective entre l'enfant et son père, suggérant une relation précieuse mais menacée. (Ameziane, 2022)

L'univers des contes traditionnels, bien que source de frayeur pour les enfants, aide paradoxalement à surmonter leurs peurs. En somme, " A Vava Inouva " est une œuvre profondément enracinée dans le patrimoine kabyle, portant une charge émotionnelle et politique significative, et témoignant de la richesse et de la résilience des cultures menacées. (Ameziane, 2022)

2.4 Exploration du Mythe dans " A Vava Inouva " : Symbolisme de la Menace Latente

La première strophe du poème "A Vava Inouva" met en scène Ghriva, implorant son père de lui ouvrir la porte pour échapper au monstre de la forêt. Cette peur extérieure semble également perturber le père, illustrant la fragilité des structures familiales et culturelles, où la culture se transmet au sein de la famille. Le nom "Ghriva", signifiant "étrange" en arabe, suggère une menace interne, symbolisant une culture extérieure menaçant de supplanter la locale.

L'intertexte mythique reflète la menace extérieure sur la culture kabyle traditionnelle. Le champ lexical de la menace est présent dès la première strophe, exprimant la peur causée par le monstre de la forêt. Les termes arabes soulignent l'influence extérieure. Les strophes suivantes illustrent la menace sous forme de précarité économique et d'hostilité de l'environnement naturel.

Malgré cette précarité, le mode de vie centré sur la famille et la culture traditionnelle semblent être un rempart fragile contre la menace extérieure, soulignant l'importance de préserver cette culture. (Ameziane, 2022)

3. Le langage musical d'Idir

3.1 L'esthétique musicale

L'œuvre musicale d'Idir, notamment à travers sa chanson emblématique "A Vava Inouva", s'inscrit dans une riche tradition esthétique qui puise ses racines dans la culture kabyle tout en transcendant les frontières culturelles et linguistiques. L'esthétique musicale de cette œuvre peut être explorée à travers plusieurs dimensions, en s'appuyant sur les perspectives de divers auteurs universitaires.

L'esthétique musicale, depuis son émergence au XVIIIe siècle, se caractérise par une intégration des dimensions rationnelles et sensibles de la connaissance musicale, allant au-delà des simples aspects techniques pour embrasser la beauté et l'expérience auditive (Feneyrou, 2018). Cette transition, initiée par des penseurs comme Alexander Gottlieb Baumgarten, souligne l'importance de la "beauté" et du plaisir sensoriel dans la perception musicale, une idée que Jonathan L. Friedmann développe en la définissant comme une science de la cognition sensorielle (Friedmann, 2018).

Dans ce contexte, l'esthétique musicale d'Idir se distingue par sa capacité à combiner des éléments techniques sophistiqués avec une profondeur émotionnelle et narrative. "A Vava Inouva" est construite autour d'une mélodie envoûtante et d'une instrumentation authentique, qui reflètent les traditions kabyles. Cependant, son universalité et sa capacité à toucher un public international témoignent de son esthétique transcendante. Cette chanson incarne une forme d'art qui, selon Christian Accaoui, transcende la simple écoute pour englober des dimensions narratives, émotionnelles et spirituelles (Accaoui, 2011).

Le conte traditionnel kabyle "Le chêne et l'ogre", qui a inspiré "A Vava Inouva", ajoute une couche narrative essentielle à l'esthétique musicale de la chanson. Ce récit met en

avant des thèmes universels de courage, de fraternité et de persévérance face à l'adversité, des valeurs qui résonnent profondément à travers les paroles poétiques et la structure musicale de la chanson. La capacité de la musique d'Idir à évoquer ces émotions et à transmettre ces valeurs illustre le concept d'esthétique musicale en tant que science des valeurs, comme le suggère (Bouyakoub, 2023). Les réactions émotionnelles précèdent souvent l'observation et l'appréciation, et c'est précisément cette immédiateté émotionnelle que l'œuvre d'Idir capture et transmet.

En outre, l'analyse esthétique de l'œuvre d'Idir nécessite une mise en contexte culturel, littéraire, philosophique et social, comme le propose Accaoui. La chanson "A Vava Inouva" n'est pas seulement une œuvre musicale, mais aussi un témoignage de la richesse culturelle kabyle et une forme de résistance contre les politiques d'uniformisation culturelle en Algérie dans les années 1970. En ce sens, la chanson d'Idir dépasse la simple expression artistique pour devenir un acte de préservation et de célébration de l'identité amazigh, ce qui reflète l'évolution de l'esthétique musicale vers la prise en compte de l'expérience subjective et de ses implications sociales et politiques (Feneyrou, 2018).

En somme, l'esthétique musicale d'Idir, exemplifiée par "A Vava Inouva", se caractérise par une intégration harmonieuse de techniques musicales traditionnelles et de profondes émotions narratives. Elle illustre comment la musique peut servir de vecteur de mobilisation sociale et de préservation culturelle, tout en offrant une expérience auditive transcendante qui touche un public mondial. Cette approche alignée sur les développements théoriques de l'esthétique musicale souligne l'importance de la beauté et du plaisir sensoriel dans la création et l'appréciation de la musique, mettant en évidence la puissance de l'art musical comme force de changement et de reconnaissance culturelle.

3.2 Le style unique d'Idir

Dans l'art musical, le style et le genre sont intimement liés. Chaque période historique, chaque compositeur, chaque personnalité et chaque œuvre musicale possèdent des caractéristiques stylistiques distinctes. Par exemple, Igor Stravinsky, à travers des compositions telles que "Petrouchka", explore le folklore tout en expérimentant d'autres techniques dans d'autres œuvres, ce qui témoigne de sa recherche constante d'expression personnelle. L'intonation joue un rôle crucial dans la formation du style musical et permet de distinguer les concepts de genre, de style et d'intonation en musicologie. (Bouyakoub, 2023)

Le style unique d'Idir est également une fusion créative de la musique pop occidentale et de la musique kabyle traditionnelle. Inspiré par des icônes comme Deep Purple et Jimi Hendrix, il intègre des rythmes modernes à des compositions traditionnelles, utilisant des instruments électro-acoustiques pour créer une sonorité distinctive. Cette fusion est en accord avec les visions de compositeurs tels que Stravinsky et Bartók, qui cherchaient à préserver la tradition

tout en innovant. De cette manière, Idir réussit à créer des œuvres d'une richesse mélodique florissante, reflétant une approche artistique qui allie tradition et modernité.

Cette approche stylistique peut être analysée à travers les concepts d'intonation, de genre et de style. L'intonation, en particulier, joue un rôle crucial dans la formation du style musical, permettant de distinguer les concepts de genre et de style en musicologie. L'intonation permet de discerner les caractéristiques stylistiques d'un compositeur ou d'une œuvre. Dans le cas d'Idir, ses intonations uniques et son timbre distinctif confèrent à sa musique une richesse mélodique qui lui est propre. Les arrangements méticuleusement élaborés ajoutent une dimension contemporaine à son expression artistique, enrichissant ainsi son répertoire et sa portée musicale. (Bouyakoub, 2023)

Les collaborations d'Idir avec d'autres artistes enrichissent encore son répertoire, illustrant une créativité qui transcende les frontières musicales conventionnelles. Ces collaborations permettent d'explorer de nouvelles sonorités et de nouvelles perspectives artistiques, renforçant l'impact de sa musique sur la scène internationale.

Pour améliorer cette analyse du style musical d'Idir, nous pouvons nous référer à l'œuvre de Feneyrou (Feneyrou, 2018), qui met en avant l'importance de l'expérience auditive et des dimensions sensibles de la connaissance musicale. En mettant davantage l'accent sur la manière dont Idir engage l'auditeur à travers ses compositions, nous pourrions approfondir notre compréhension de son style unique. Par ailleurs, l'analyse d'Accaoui (Accaoui, 2011) sur l'appréciation et l'analyse des œuvres musicales peut offrir des perspectives supplémentaires sur la manière dont les éléments techniques de la musique d'Idir sont mis en contexte culturel et historique, soulignant ainsi leur signification et leur impact.

Ainsi, le style musical d'Idir se caractérise par une fusion inventive de traditions kabyles et d'influences pop occidentales, enrichie par des intonations uniques et des arrangements méticuleusement élaborés. Son approche artistique illustre une volonté de préserver et de célébrer les traditions tout en explorant de nouvelles avenues créatives, faisant de lui une figure emblématique de la musique kabyle contemporaine.

3.3 Le lexique vocal et instrumental

Le lexique vocal et instrumental d'Idir se distingue par une combinaison harmonieuse de traditions kabyles et d'éléments modernes. Cette analyse explore les caractéristiques distinctives de son approche vocale et instrumentale, en s'appuyant sur des recherches musicologiques et des théories esthétiques.

3.3.1 Le Lexique Vocal

Idir se caractérise par une voix distincte, marquée par un timbre riche et expressif, capable de transmettre des émotions profondes et variées. Son utilisation de l'intonation, comme souligné par Bouyakoub (Bouyakoub, 2023), joue un rôle crucial dans la formation de son style vocal. Cette intonation unique, souvent limitée dans sa gamme, parvient néanmoins à offrir une

grande diversité grâce à des variations techniques habiles. Cette maîtrise de l'intonation permet à Idir de naviguer entre les nuances subtiles de la musique kabyle et les exigences stylistiques de la musique moderne.

Le chant d'Idir est imprégné de mélismes, ornements vocaux caractéristiques de la musique kabyle, qui ajoutent une profondeur émotionnelle et une richesse texturale à ses interprétations. Ces mélismes, couplés à une articulation claire et une diction précise, permettent de mettre en valeur la poésie des paroles et de renforcer leur impact narratif. L'usage de vocalises prolongées et de glissandi contribue également à l'identité vocale distincte d'Idir, créant un lien intime entre l'auditeur et la tradition musicale kabyle.

3.3.2 Le Lexique Instrumental

L'approche instrumentale d'Idir est marquée par une intégration harmonieuse d'instruments traditionnels kabyles et d'instruments modernes électro-acoustiques. Cette fusion reflète sa volonté de préserver les racines culturelles tout en explorant de nouvelles sonorités.

Instruments Traditionnels : Idir utilise des instruments traditionnels tels que le mandole (ou mandol), un luth typique de la musique kabyle, et la flûte kabyle. La mandole, (exemple dans la chanson Annafeq) avec ses sonorités riches et résonantes, joue un rôle central dans ses compositions, offrant une base mélodique et harmonique sur laquelle se construisent ses arrangements. La flûte, avec ses notes aériennes et expressives, ajoute une dimension lyrique et une profondeur à ses pièces.

Instruments Modernes : En parallèle, Idir intègre des instruments modernes tels que la guitare électro-acoustique, le synthétiseur et divers instruments de percussion contemporains. La guitare électro-acoustique permet de créer des textures sonores complexes et d'enrichir les arrangements avec des accords et des rythmes plus diversifiés. Le synthétiseur, utilisé avec parcimonie, apporte des couches sonores et des effets atmosphériques qui modernisent le son global de ses compositions. Les percussions, mélangeant tambours traditionnels et batteries modernes, offrent une base rythmique dynamique et énergique.

Ainsi, le lexique vocal et instrumental d'Idir témoigne de son talent à naviguer entre tradition et modernité. Sa voix distincte et ses choix instrumentaux ingénieux créent une fusion musicale unique qui célèbre les racines kabyles tout en embrassant les influences contemporaines. Cette approche reflète une compréhension profonde des dimensions esthétique et culturelle de la musique, offrant ainsi une expérience auditive riche et nuancée, en accord avec les théories esthétiques avancées par Feneyrou (Feneyrou, 2018) et Accaoui (Accaoui, 2011). En somme, Idir a su développer un lexique musical qui transcende les frontières, affirmant l'importance de la diversité culturelle et de l'innovation artistique.

3.4 L'interprétation d'Idir

L'interprétation d'Idir illustre une harmonieuse fusion entre les dimensions techniques et émotionnelles de la musique, permettant une expression individuelle à chaque représentation. Cette approche est étayée par une exploration minutieuse de l'émission vocale, du timbre et

des variations mélodiques, permettant à Idir d'insuffler à ses performances une émotion sincère et universelle, dépassant ainsi la simple virtuosité technique, en écho à l'idée de Rousseau (Rousseau, 1768, p. 277) sur l'unité et la diversité musicales, basées sur l'impact des langues et des accents sur les goûts musicaux, enrichissant notre compréhension en soulignant le rôle de l'accentuation linguistique dans la formation de la mélodie. Par cette diversité linguistique, Idir parvient à établir une connexion profonde avec son auditoire à travers des nuances optimistes et mélancoliques, soulignant ainsi la puissance de son expression artistique.

L'analyse approfondie des subtilités dans les interprétations d'Idir révèle des caractéristiques distinctives qui définissent son style musical. Ces subtilités, présentes de manière récurrente dans ses œuvres, enrichissent la diversité de son répertoire. Parmi ces éléments distinctifs figurent notamment sa capacité à varier les textures vocales, à jouer avec les nuances de timbre et à explorer différentes nuances expressives dans sa manière d'interpréter les paroles et les mélodies. Ces variations contribuent à la richesse émotionnelle de ses performances et à leur capacité à toucher un large public.

En scrutant ses compositions instrumentales, on constate un processus d'adaptation continu, chaque œuvre évoluant en fonction des exigences d'interprétation spécifiques. Que ce soit en studio ou sur scène, Idir modèle ses performances en tenant compte du contexte réel, donnant ainsi naissance à des interprétations variées de ses chansons, chacune reflétant une nuance unique de son expression artistique. Un exemple illustratif de cette flexibilité est sa chanson emblématique "Avava Inouva", où ses différentes interprétations offrent des variations émotionnelles et stylistiques, témoignant de sa capacité à captiver son public à travers diverses nuances interprétatives.

4- Parole de la chanson « A Vava inou va »

Table N°1. Parole de la chanson a Vava inouva

En kabyle :	Traduction en français
Txil-k ldi-yi-d tabburt a vava inuva Ččenčen tizebgatin-im a yelli ɣɪva Uggad-ey lweħc n lɣava a vava inuva Uggad-ey ula d nekkini a yelli ɣɪva Amyar yetel deg bernus di tesga la yezzizin Mmis yetthēbbir i lqut ussan deg qarru-s tezzin Tislit deffir uzetṭa tessal-ay tijebbadin Arrac zzin-d i temyart asen tesyar tiqdimin ya lala ya lalala arrac zzin-d i temyart ya lala ya lalala asen tesyar tiqdimin	Je t'en prie père Inouba ouvre-moi la porte O fille Ghriba fais tinter tes bracelets Je crains l'ogre de la forêt père Inouba O fille Ghriba je le crains aussi. Le vieux enroulé dans son burnous A l'écart se chauffe Son fils soucieux de gagne pain Passe en revue les jours du lendemain La bru derrière le métier à tisser Sans cesse remonte les tendeurs Les enfants autour de la vieille

Ttxil-k ldi-yi-d tabburt a vava inuva Ččenčen tizebgatin-im a yelli ɣɪva Uggad-ey lweħc n lɣava a vava inuva Uggad-ey ula d nekkini a yelli ɣɪva Adfel yessa-d tībura tuggi kcem-ent yehlulen Tajmaet teṭṭargu tafsut aggur d yitran ħejben Ma aqejmuɣ n tasaft idegger akkin idenyen Mlal-en-d akk at wexxam i tmacahut ad slen ya lala ya lalala mlal-en-d akk at wexxam ya lala ya lalala I tmacahut ad slen Ttxil-k ldi-yi-d taburt a vava inuva Ččenčen tizebgatin-im a yelli ɣɪva Uggad-ey lweħc n lɣava a vava inuva Uggad-ey ula d nekkini a yelli ɣɪva	S'instruisent des choses d'antan Je t'en prie père Inouba ouvre-moi la porte O fille Ghriba fais tinter tes bracelets Je crains l'ogre de la forêt père Inouba O fille Ghriba je le crains aussi. La neige s'est entassée contre la porte L'"ihlulen"¹ bout dans la marmite La Tajmaât², rêve déjà au printemps La lune et les étoiles demeurent claustrées La bûche de chêne remplace les claies La famille rassemblée Prête l'oreille au conte Je t'en prie père Inouba ouvre-moi la porte O fille Ghriba fais tinter tes bracelets Je crains l'ogre de la forêt père Inouba O fille Ghriba je le crains aussi.
--	---

(Arsène, 2015)

5- Différentes interprétations de A vava inouva

La chanson "A vava inouva" a été initialement publiée en single avant d'être intégrée dans le premier album d'Idir en 1976. Par la suite, elle a été réarrangée et réenregistrée pour son troisième album éponyme, paru en 1991. Une troisième version en studio a été réalisée en 1999 dans le cadre de son cinquième album intitulé "Identités". Ces trois versions constituent le corpus de notre analyse et représentent un exemple significatif de l'évolution du style artistique d'Idir.

Un premier exemple d'interprétation de la chanson "A vava inouva" peut être observé dans son inclusion dans le premier album de l'artiste, publié en 1976 sous le label Oasis.

Figure N° 1. Premier album - A vava inouva

Pochette du premier album : "A vava inouva" (Discogs, s.d.)

Table N°2. Fiche technique du premier album

Artiste	Idir
Titre	A Vava Inou va
Label/ Référence	Oasis Disques – 2C 066-14334
Sortie / Pays	1976 / France
Format	Vinyle, LP, Album, Stéréo
Nombre de titres	12
Genre	Varié
Langue	Tamazight / Kabyle
Personnel	Direction : Claude Dejacques/ Batterie : Dede Ceccarelli / Ingenieur : Maurice Valensin /Flûte : Gérard Geoffroy/ Guitare, Basse, chant: Omar Meguenni/Notes de doublure :Amokrane /Photographe: Boccon-Gibod/Synthetiseur : Jean Musy/ Chant, Guitar, Percussion : Idir

(Discogs, s.d.)

Remarque : Bien que la fiche technique de l'album révèle la participation d'une pléiade de musiciens, la chanson en question se distingue par une instrumentation minimale, se limitant à deux guitares et un duo de chanteurs.

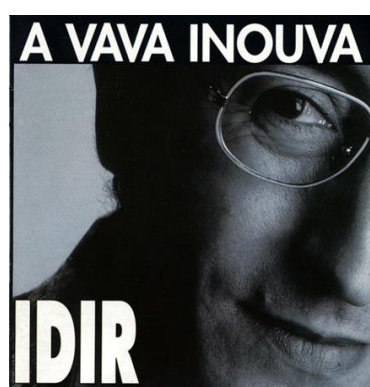
Table N°3. Analyse : Fiche technique de l'œuvre Titre

Formation	<u>Vocale :</u> Duo femme et homme. La chanteuse interprète le refrain tandis que l'homme les différents couplets. <u>Instrumentale :</u> Deux guitares, l'une accompagne la mélodie tandis que l'autre joue des arpèges.
Caractère	Mélancolique, sobre
Caractéristiques essentielles	Tempo : lent Rythme : 4/4 avec des passages à 3/4.

	Mélodie : simple facile à mémoriser, mouvements ascendants et descendants. Mode : Mi majeur Nuance : Piano Registres : Ténor et soprano Musique acoustique.
Forme de l'œuvre	ABABA

L'auteur de l'article.2024

Figure N° 2. Troisième album - A vava inouva

Pochette de l'album : "A vava inouva" de 1991 (Discogs, s.d.)

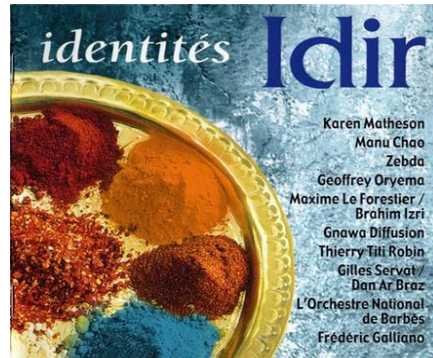
Table N°4. Fiche technique du Troisième album - A vava inouva

Artiste	Idir
Titre	A vava inouva
Label/ Référence	Blue Silver – 035-2, Blue Silver – BSD 195
Sortie / Pays	1991 / France
Format	CD, Cassette
Nombre de titres	17
Genre	Folk, World, & Country
Langue	Tamazight / Kabyle
Personnel	Bass – Hachemi Bellali (pistes : 7, 10), Michel Hervé (pistes : 13 to 17) /Bendir – Arezki Baroudi (pistes : 10 to 12, 15, 17), Idir (pistes : 6, 8, 13, 16) /Drums – A. Ceccarelli* (pistes : 2, 4, 6, 8), Arezki Baroudi (pistes : 10, 14 to 17)/ Engineer, Mixed By – Didier Pitois/ Flute, Programmed By – G. Geoffroy*/ Guitar – P. Bluteau* (pistes : 12, 15, 16), Tarik Aït Hamou* (pistes : 1 to 11, 13, 14, 17)/ Photography By – Pierre Terrasson / Violin – Michel Ripoche (pistes : 16)/ Vocals, Guitar – Idir/ Written-By – Muhend U Yehya* (pistes : 12), Brahim Izri (pistes : 13), Idir

(pistes : 1 to 12, 14 to 17), Mohamed Benhammadouche (pistes : 1, 2, 5 to 10, 14, 15), Rachid Meziane (pistes : 3)

(Discogs, s.d.)

Figure N° 3. Cinquième album – Identités

Pochette de l'album : "Identités" (Discogs, s.d.)

Table N°5. Fiche technique du Cinquième album – Identités

Artiste	Idir
Titre	Identités
Label/ Référence	Saint George – SAN 4952852
Sortie / Pays	1999/ France
Format	CD/ Album
Nombre de titres	10
Genre	Varié
Langue	Tamazight / Kabyle & Français
Personnel	Idir & Karen Matheson/ Acoustic Guitar – Tarik Aït-Hamou/ Bass – Ewen Vernal / Guitar – Manus Lunny / Keyboards – Paul McGeechan /Piano – Donald Shaw /Artwork By – Jorge Fernandez / Engineer – Paul McGeechan / Producer – Hervé Lauzanne, Marion Morel-Derocle

(Discogs, s.d.)

6- Comparaison des trois versions de la chanson "A Vava Inou Va" d'Idir (1976, 1991, 1999) et évolution du style de l'artiste.

La chanson "A Vava Inou Va" d'Idir a connu trois versions distinctes en 1976, 1991 et 1999, chacune reflétant l'évolution musicale de l'artiste au fil de sa carrière.

Dans la première version de 1976, l'accompagnement semble se limiter à deux guitares, donnant une sensation d'intimité et de simplicité. Cette configuration crée une ambiance épurée qui met en avant la mélodie et les paroles.

En 1991, l'arpège devient plus riche, suggérant l'utilisation d'au moins trois guitares. Cette complexité accrue dans l'arrangement donne plus de profondeur et de texture à la chanson, marquant une évolution notable dans l'approche musicale d'Idir.

La version de 1999 représente une transformation significative. La présence de plusieurs instruments modifie l'atmosphère du morceau, tant au niveau du timbre que du caractère musical. Ici, Idir mélange les traditions musicales kabyles avec des influences celtiques. La participation de la chanteuse Karen Matheson ajoute une nouvelle dimension à "A Vava Inou Va". Contrairement aux deux premières versions où les chanteuses se limitaient principalement au refrain et aux vocalises finales, Karen Matheson bénéficie d'une plus grande liberté. En plus de chanter le refrain, elle interprète également l'introduction et le début du deuxième couplet, apportant des variations mélodiques et chantant dans sa langue maternelle tout au long de sa participation.

Table N°6. Comparaison de la structure des formes des trois versions

Version 1	Version 2	Version 3
I : L'introduction avec arpège de guitare suivi de la ritournelle jouée deux fois. A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée deux fois. B : Couplet 1 : Homme A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée deux fois. B : Couplet 2 : Homme A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée trois fois accompagnée d'une vocalise.	I : Introduction sans arpège, suivi de la ritournelle jouée une fois. A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée une fois. B : Couplet 1 : Homme A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée une fois. B : Couplet 2 : Homme A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée quatre accompagnée d'une vocalise.	I : Introduction aux synthétiseurs avec vocalise de la chanteuse suivi de la ritournelle jouée deux fois aux guitares, synthétiseurs et cornemuse A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée une fois. B : Couplet 1 : Homme A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée une fois B : Couplet 2 : Femme/ Homme A : Refrain : Femme / Homme, suivi de la ritournelle jouée quatre fois accompagnée d'une vocalise.

Source : Auteur de l'article. 2024

Table N°7. Tableau descriptif de la structure globale des trois versions

Versions	Formes									
Version 1	I	2xR	A	2xR	B	A	2xR	B	A	3xR
Version 2	I	R	A	R	B	A	R	B	A	4xR
Version 3	I	R	A	R	B	A	R	B	A	4xR

Source : Auteur de l'article. 2024

I : Introduction - R : Ritournelle - A : Refrain - B : Couplet - x : Fois

En ce qui concerne la structure de la chanson, comme indiqué dans le tableau de comparaison des trois versions, on observe des petites différences entre la première et la deuxième version. Cependant, la troisième version se rapproche davantage de la deuxième, bien que l'ajout de différents instruments entraîne des variations qui allongent certaines parties de la structure générale de la chanson.

En somme, la structure de la chanson demeure constante à travers les trois versions (ABABA), bien que de légères variations dans la composition de chaque section apparaissent en raison des interprétations distinctes.

Ainsi, l'évolution de "A Vava Inou Va" à travers ces trois versions illustre non seulement la croissance artistique d'Idir, mais aussi son ouverture aux influences musicales diverses, enrichissant ainsi son répertoire et touchant un public plus large.

7- Transcription de la chanson « A vava inou va »

Dans cette transcription, que nous avons téléchargée à partir de la source citée ci-dessous, nous avons ajouté une mise en évidence des différentes sections structurelles de la chanson, telles qu'elles sont interprétées dans les première et seconde versions. Ces sections incluent l'introduction, la ritournelle, le refrain et le couplet.

Figure N° 4 : Transcription de « A vava inouva »

A Vava inou va

IDIR / Ben Mohammed

$\text{♩} = 110$
Introduction

9 Ritournelle

15

20

25 Refrain

Txi-k ldi-yi- d tabburt a va va inu va a va va inouva

29

Ččenčen tizeb ga tin- im a ye lli yri va Uggad-ey

33

lwehc n lyava a va va inuva a va va inuva Uggad-ey ula d nek ki ni a ye

38

Ritournelle

lli yri va

43

Couplet 1

Amyaryeteldegber nus di tesga la yezzi zin Mmisyetthebbiril

48

qut ussan deg qarru-s tezzin Amyar yetel deg bernus di tesga la yezzin Mmisyetthebbir ilqutussan degqarru

53
s tezzin Tislit deffir u zeṭṭa tessal-ay tije bbadin Arrac zzin-d itemyart asen tesyar tiqdimin Tislitde

58
ffir uzeṭṭa tessal-ay tije bba din Arrac zzin- d i temyart asen tesyar tiqdi min ya lala

62
ya lalala arrac zzin- d i temyart ya lalala ya lalala asen tesyar tiqdi min
Refrain

(Musescore, 2024)

Conclusion

L'évolution du style musical d'Idir est un témoignage remarquable de la capacité de la musique à servir de pont entre les cultures, tout en préservant l'essence de traditions spécifiques. À travers ses œuvres, et en particulier "A Vava Inouva", Idir parvient à fusionner les éléments sophistiqués des techniques musicales modernes avec les racines profondes de la tradition kabyle. Cette intégration harmonieuse est illustrée par une instrumentation authentique et une mélodie captivante, qui touchent aussi bien un public local qu'international.

Idir ne se contente pas de créer de la musique ; il bâtit des expériences narratives, émotionnelles et spirituelles. L'universalité de ses compositions, notamment leur capacité à évoquer des réactions émotionnelles immédiates, souligne le concept de l'esthétique musicale comme science des valeurs. En allant au-delà de la simple expression artistique, Idir transforme ses chansons en actes de préservation et de célébration de l'identité amazigh, illustrant ainsi une évolution vers une prise en compte accrue de l'expérience subjective et de ses implications sociales et politiques.

La fusion inventive de la musique kabyle traditionnelle avec les influences pop occidentales, inspirée par des icônes comme Deep Purple et Jimi Hendrix, reflète l'approche artistique de compositeurs tels que Stravinsky et Bartók. Idir réussit à enrichir son répertoire avec des arrangements méticuleux et des intonations uniques, créant une sonorité distinctive. Les collaborations avec d'autres artistes et l'intégration d'instruments modernes et traditionnels

illustrent une volonté d'explorer de nouvelles avenues créatives, renforçant son impact sur la scène internationale.

L'analyse de son style vocal et instrumental révèle une maîtrise de l'intonation et du timbre, qui permet à Idir de transmettre une grande diversité émotionnelle et de toucher profondément son auditoire. Sa voix distincte, marquée par un timbre riche et expressif, est complétée par l'usage de mélismes et d'ornementations vocales caractéristiques de la musique kabyle. Cette richesse texturale et émotionnelle est également présente dans ses compositions instrumentales, où il mélange habilement les sonorités des instruments traditionnels kabyles et modernes.

L'évolution de "A Vava Inouva" à travers ses trois versions en 1976, 1991 et 1999 illustre parfaitement cette croissance artistique. Chaque version reflète une étape différente de son parcours musical, avec une complexité accrue et une ouverture aux influences musicales diverses. Cette transformation témoigne de l'adaptabilité et de l'innovation constante d'Idir, qui parvient à captiver son public à travers diverses nuances interprétatives et stylistiques.

Les nombreuses interprétations en live de "A Vava Inou Va" tout au long de la carrière d'Idir offrent également un terrain fertile pour des études futures. Chaque performance en direct apporte des nuances et des variations, reflétant non seulement l'humeur de l'artiste et les contextes de performance, mais aussi son interaction avec différents publics et musiciens. Ces versions live pourraient révéler d'autres approches et interprétations de la chanson, mettant en lumière l'adaptabilité et la créativité d'Idir en tant qu'artiste de scène.

En somme, l'œuvre d'Idir, exemplifiée par "A Vava Inouva", transcende les frontières culturelles et temporelles. Son style musical unique, fruit d'une fusion inventive de traditions kabyles et d'influences modernes, illustre une approche artistique profondément enracinée dans la préservation culturelle et l'innovation. Par cette synthèse harmonieuse, Idir affirme la puissance de la musique comme force de changement et de reconnaissance culturelle, offrant une expérience auditive riche et nuancée qui célèbre la diversité et l'universalité de l'expression humaine.

Bibliographie

- Accaoui, C. (2011, mars). *Eléments d'esthétique musicale*. (C. C. musique, Éditeur)
Consulté le novembre 25, 2023, sur Actes Sud: https://www.actes-sud.fr/sites/default/files/extraits/9782742796014_extrait.pdf
- Ameziane, A. (2022, février 25). *Idir, la chanson a vava inou va dans le contexte politique de sa- parution*. Consulté le janvier 31, 2023, sur la plume francophone: <https://la-plume-francophone.com/2020/05/18/idir-la-chanson-a-vava-inou-va-dans-le-contexte-politique-de-sa-parution/>
- Arsène, J.-C. (2015, 1 24). *Idir: A vava inouva*. Récupéré sur lyricstranslate: <https://lyricstranslate.com/fr/vava-inouva-p%C3%A8re-inouba.html>

- Benrejda, L. (2012, décembre 4). *L'histoire de Avava Inouva – Conte berbère de Kabylie*. Consulté le mai 17, 2024, sur quintessences:
<http://quintessences.unblog.fr/2012/09/04/lhistoire-de-avava-inouva-conte-berbere-de-kabylie/>
- Bouyakoub, G. (2023, Décembre 19). (T. Ferkoune, Intervieweur)
Discogs. (s.d.). Récupéré sur <https://www.discogs.com/fr/release/2471644-Idir-A-Vava-Inou-Va>
- Discogs*. (s.d.). Récupéré sur <https://www.discogs.com/fr/release/9173495-Idir-A-Vava-Inouva>
- Discogs*. (s.d.). Récupéré sur <https://www.discogs.com/fr/release/1564695-Idir-Identit%C3%A9s>
- Feneyrou, L. (2018). “De la théorie et de l'esthétique musicales”, *Histoire de la recherche contemporaine*, Tome VII-N°1. Consulté le Décembre 2, 2023, sur
<http://journals.openedition.org/hrc/1831>; DOI: <https://doi.org/10.4000/hrc.1831>
- Friedmann, J. (2018). *Musical Aesthetics: An Introduction to Concepts*. Consulté le décembre 2, 2023, sur cambridgescholars:
<https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-5275-0940-5-sample.pdf>
- Laceb, M.-O. (2017). *Cheminement de la question amazighe en Algérie de 1920 à 2003 : du déni à la reconnaissance institutionnelle*. Consulté le mai 17, 2024, sur cairn.info:
<https://www.cairn.info/revue-etudes-et-documents-berberes-2017-2-page-173.htm>
- Muscore. (2024, Juin 2). *A vava inouva - Idir*. Consulté le juin 2, 2024, sur Muscore:
<https://muscore.com/user/79422592/scores/13051198>
- Parret, H. (1992). *De Baumgarten à Kant: sur la beauté*. Consulté le décembre 2, 2023, sur Persée: https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1992_num_90_87_6745
- Rousseau, J.-J. (1768). *Dictionnaire de musique*. (C. l. Duchesne, Éd.) Paris, France. Consulté le novembre 20, 2023, sur
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850406b/f5.item>
- Sadoudi, O. (2023, 07 26). IDIR ET VAVA INOUVA : UN CONTE QUI ENTRE-OUVRE D'AUTRES. *Revue Multilinguales*, p. 10. Récupéré sur
<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/229668>