AMPHITHÉÂTRE - CITÉ DE LA MUSIQUE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 - 16H

Chants des bardes nomades bakhshi

Veek-end Ouzbékistan sur la route de la soie

Les quatre concerts proposés ce week-end offrent une découverte de la vie musicale en Ouzbékistan et en montrent la vivacité loin d'un exotisme ou d'une folklorisation de la tradition. L'Ouzbékistan a ainsi conservé l'héritage savant de la musique de cour jouée pour les khans et les émirs, le *shashmaqom*, mais a également préservé un répertoire plus populaire transmis au fil des générations dans toutes les régions du pays, celui des bardes *bakhshi*.

Comme l'indique son intitulé, le concert d'ouverture Chants populaires et traditions du maqom se consacre au plus prestigieux genre musical ouzbek, intensément empreint de poésie et de spiritualité. La chanteuse et joueuse de dotar Nodira Pirmatova en est l'une des figures contemporaines majeures. Plusieurs instrumentistes et vocalistes se joignent ici à elle pour faire retentir toute la puissance expressive du magom.

Trois rendez-vous émaillent la journée de samedi.

Les Routes de la soie, un parcours musical interprété par de jeunes musiciens ouzbeks – Farangiz Mahmudova, Iroda Sobirov et Nilufar Sodirboyeva (dotar), un ensemble de percussions doyre et l'ensemble de danse Raks Bakhor.

Chants des bardes nomades bakhshi rappelle les origines nomades des Ouzbeks. Le concert est divisé en trois parties, correspondant à la région de Surkhandarya – avec Zafar Hayitov (chant, dombra) –, à la région autonome du Karakalpakistan – avec Jonibek Piyazov (chant, kobyz) et Injigul Saburova (ghichak) – et à la région de Khorezm – avec Feruzbek Normatov (chant, dotar), Lochinbek Muminov (qoshnay, surnay) et Sanat Shukurullaev (doyre).

En clôture, *De Samarkand à Boukhara* débute avec des chants soufis interprétés par l'Ensemble Sufiyona, s'oriente ensuite vers le *shashmaqom*, incarné ici par l'Ensemble Shashmaqom et le chanteur llyos Arabov, et se termine avec un *toy* animé par la chanteuse Yulduz Turdiyeva, les musiciens O'ktam Rasulov (*tanbur*, *sato*), Rustamdjon Tagaykulov et Ulugbek Temirov (*doyre*), Abduvakhid Mirzaakhmedov (*ghichak*), et l'ensemble de danse Raks Bakhor.

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

20H00 ______CONCERT 11H00

Chants populaires et traditions du magom

Clé d'écoute à 18h30 : Les Traditions du magom

11H00	———— CONCERT EN FAMILL

Les Routes de la soie

16H00 — CONCERT

Chant des bardes nomades bakhshi

Région de Surkhandarya Région autonome du Karakalpakistan Région de Khorezm

20H00 — CONCERT

De Samarkand à Boukhara

Ensemble Sufiyona
Ensemble Shashmaqom
Ensemble de danse Raks Bakhor

Avec le soutien du Ministère de la Culture de la République d'Ouzbékistan et de l'Ambassade d'Ouzbékistan à Paris

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne, 5 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

Programme

Chants des bardes nomades bakhshi

PREMIÈRE PARTIE: RÉGION DE SURKHANDARYA

Zafar Hayitov, chant, dombra

DEUXIÈME PARTIE : RÉGION AUTONOME DU KARAKAI PAKISTAN

Jonibek Piyazov, chant, kobyz Injigul Saburova, ghichak

TROISIÈME PARTIE: RÉGION DE KHOREZM

Feruzbek Normatov, chant, dotar Lochinbek Muminov, qoshnay, surnay Sanat Shukurullaev, doyre

Avec le soutien du ministère de la Culture de la République d'Ouzbékistan et de l'Ambassade d'Ouzbékistan à Paris. Remerciements à l'Ambassade de France à Tachkent.

FIN DU CONCERT VERS 17H20.

Le concert

La tradition des bardes bakhshi et zhyrau (chanteur épique) est un art ancestral qui porte les valeurs, la morale et une perspective historique propres au monde nomade. Elle s'est transmise oralement jusqu'à nos jours, en connaissant des formes variées. L'Ouzbékistan a préservé cette riche tradition qui illustre la diversité de ses régions et de sa population. Les bardes incarnent la poésie épique, dont les longs poèmes, appelés doston, furent partagés et récités dans toute l'Asie centrale depuis des centaines d'années. Ces doston expriment une vision du monde dans laquelle s'entremêlent discours héroïques, évocations historiques et intrigues romanesques.

Tout le talent des bardes réside dans leur capacité à donner vie aux chants épiques : ils sont à la fois narrateurs, chanteurs, musiciens et acteurs pour interpeller leur auditoire. La relation avec le public est essentielle et impose aux bardes une grande part d'improvisation afin de partager leur univers fait de mots et de musique. Les bardes s'accompagnent le plus souvent eux-mêmes, concentrant ainsi toute l'attention et renforçant leur figuration des épopées.

Les trois grandes écoles toujours très vivantes des bakhshi et zhyrau du pays sont présentées lors de ce concert: celle du Surkhandarya, région la plus méridionale, la tradition karakalpake au sud de la mer d'Aral et enfin celle du Khorezm au nord-est. Elles se distinguent par la forme du chant et le choix des instruments. Il existe deux principales manières pour la voix: boguiq ovoz (littéralement « voix fermée »), chant récitatif guttural partagé par les bakhshi du Surkhandarya et les zhyrau du Karakalpakistan; et ichki ovoz (littéralement « voix intérieure (ouverte) »), plus mélodieuse et propre au Khorezm. Le chant est accompagné de mélodies, appelées naghma, empruntées au répertoire populaire et qui rythment le récit. Les naghma diffèrent selon les régions et celles du Khorezm sont les plus sophistiquées, en accord avec le caractère du chant.

La distinction entre ces deux voix reflète la perception du rôle social du *bakhshi*: le terme est généralement associé en Asie centrale à la pratique du chamanisme, dont le pouvoir se manifeste dans le chant guttural. Préférant la *ichki ovoz*, les *bakhshi* turkmènes, khorezmiens et karakalpaks, sont considérés comme des bardes sans connotation surnaturelle. Le *zhyrau* karakalpak incarne à l'inverse le lien avec ce passé mêlant chant épique et monde des esprits, tout comme les *bakhshi* du Surkhandarya.

Première partie: région de Surkhandarya

Zafar Haitov représente l'école par excellence des bakhshi ouzbeks, celle considérée comme la plus ancienne qui s'est développée autour des villes de Boyson et de Sherobod au sud de l'Ouzbékistan. Le chant guttural, boguiq ovoz, est accompagné à la dombra (luth à manche long), instrument adulé des nomades centrasiatiques. Zafar Haitov enseigne son art à l'Institut national de la culture à Tachkent. Bien que l'épopée Alpamysh soit partagée par de nombreux peuples et écoles turks, elle occupe une place particulière dans la tradition du Surkhandarya: c'est en ce lieu que le doston narrant les aventures héroïques d'Alpamysh serait né. De nombreuses expressions anciennes utilisées dans le texte continuent d'être en usage seulement parmi les Ouzbeks de la région. Le héros est lui-même originaire de Boysun. Les thèmes sont ceux de la continuité de la lignée, de la droiture, de la loyauté et de l'amour : deux hommes âgés n'ont pas d'enfants et prêtent serment devant Dieu de marier leurs enfants s'il leur accorde cette grâce. À la suite de multiples retournements, Alpamysh, le fils de l'un des hommes, va devoir réussir des épreuves (course à cheval, tir à l'arc...) pour retrouver sa bien-aimée, la fille du second, puis sauver son beau-père.

Deuxième partie: région autonome du Karakalpakistan

Les Karakalpaks (littéralement « les bonnets noirs ») sont l'un des peuples de l'actuel Ouzbékistan, pratiquant agriculture et élevage en aval des fleuves du Syr-Darya et de l'Amu-Darya. Leur patrimoine culturel original partage des valeurs sédentaires et des concepts nomades dans une proximité avec les Kazakhs et les Turkmènes, ce qui apparaît dans la diversité musicale et les instruments joués. Injigul Saburova et son fils, Jonibek Piyazov, présentent deux formes de la tradition musicale karakalpake.

Injigul Saburova est originaire d'une lignée de musiciens, bien que son père soit seulement mélomane. Elle a tout d'abord appris le *dotar* et le *rubab*, puis s'est décidée à jouer du *ghichak*, instrument généralement réservé aux garçons, pour ravir son père. Injigul Saburova a continué sa formation à l'école musicale de Nukus et a intégré ensuite l'ensemble karakalpak Muhalles. Son répertoire comprend des mélodies populaires instrumentales.

Jonibek Piyazov a grandi dans un univers musical éclectique, son frère aîné étant un chanteur lyrique réputé en Ouzbékistan. Il a étudié le chant et le doyre à l'école musicale de Nukus. La rencontre à l'âge de 14 ans avec le kobyz (vièle à archet) aux sonorités si spécifiques l'oriente vers son destin de zhyrau (chanteur épique). La légende raconte que l'instrument a été créé sur les rives du Syr-Darya par Korkyt-Ata, l'ancêtre de tous les chamanes bakhshi. Son répertoire comprend les principaux doston karakalpaks parmi lesquels Edige et Alpamysh. Edige narre l'histoire du khan Edige qui a vécu au xive siècle, et des luttes pour le pouvoir dans les steppes lors desquelles apparaissent de grands personnages historiques, et notamment Tamerlan, figure tutélaire de l'Ouzbékistan.

Troisième partie: région de Khorezm

Feruzbek Normatov est l'un des bakhshi les plus célèbres en Ouzbékistan, bien qu'il représente la tradition de sa région natale, le Khorezm. Il a grandi en musique aux côtés de son père, le renommé Qalandar bakhshi: dès l'âge de 7 ans, il l'accompagne au rubab (luth à manche court) ou au dotar (luth à manche long). Qalandar bakhshi est un ustod (maître) de l'école Shirvani, originaire de Khiva et du sud du Khorezm, qui se caractérise notamment par une instrumentation associant dotar, qoshnay (double flûte) et doyre (grand tambour). Imprégné au plus profond de son âme par les chansons et les doston interprétés par son père, Feruzbek Normatov en fait sa vocation. En 1985, alors qu'il n'a que 11 ans, il gagne son premier prix lors d'un festival de bakhshi. Il décrit lui-même l'art du bakhshi par ces mots: « Attirer l'attention du public, le fasciner et créer des scènes pour stimuler son imagination, tout en lui donnant une nourriture spirituelle. Les doston sont capables de guérir l'âme humaine. »

Conformément à la tradition du Khorezm, Feruzbek Normatov est accompagné au doyre par Sanat Shukurallaev et au qoshnay par Lochinbek Muminov, deux musiciens de la nouvelle génération. Lochinbek Muminov a démontré toute la virtuosité et l'expressivité de son jeu. Grand spécialiste des instruments à vents, plus particulièrement du qoshnay mais également de la clarinette, il participe à de nombreux projets musicaux de style divers.

Autrefois, les bakhshi récitaient les doston dans leur intégralité lors des mariages et des toy (fêtes), mais aujourd'hui cette habitude s'est perdue et les artistes ne chantent plus que des extraits de ces épopées accompagnés d'autres textes poétiques. Le répertoire

interprété par Feruzbek Normatov se compose entre autres de passages des doston Oshiq Gharib et Shakhsanam, Goroghli et de poèmes de Makhtumkuli (1724-1807), considéré comme le plus grand auteur et penseur turkmène.

Oshiq Gharib et Shakhsanam reprend une intrigue classique des épopées: le Shah a promis sa fille, Shakhsanam, au fils de son vizir, Gharib, mais à la suite du décès du vizir, le Shah reprend sa parole malgré l'amour éprouvé par les deux jeunes fiancés. Lors du mariage de Shakhsanam, Gharib vient sous les traits d'un bakhshi pour atteindre le cœur de sa bien-aimée. L'épopée aborde des questions politiques et sociales, et chante l'amour et la loyauté.

Xavier Hallez Chargé de recherche à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale (Bichkek-Kirghizstan) MUSÉE DE LA MUSIQUE - CITÉ DE LA MUSIQUE

saison 2022-23

15H30

15H30

15H30

SECRETS D'INSTRUMENTS

De la pochette Stradivari au piano Pleyel, de la sanza au violon Stroh, les trésors de la collection du Musée de la musique dévoilent leurs secrets et leur sonorité exceptionnelle dans un dialogue entre musiciens et membres de l'équipe de Conservation et de Recherche.

SAMEDI 15 OCTOBRE — 15H30

VIOLES ET ÂMES

FLORENCE BOLTON, BASSE DE VIOLE COLLICHON
SEBASTIAN KIRSCH, CHARGÉ DE CONSERVATION-RESTAURATION

TRÉSORS DE CLAVECINS

AURÉLIEN DELAGE, CLAVECINS CHRISTINE LALOUE, CONSERVATRICE

JEAN-CLAUDE BATTAULT, TECHNICIEN DE CONSERVATION

SAMEDI 10 DÉCEMBRE — 15H30

VIOLON-TROMPETTE: L'INSOLITE STROH

JOHAN RENARD, ALAIN MARTINEZ, VIOLONS STROH STÉPHANE VAIEDELICH, RESPONSABLE DU LABORATOIRE

SAMEDI 14 JANVIER — 15H30

UN STRADIVARIUS DE POCHE

HÉLÈNE HOUZEL, POCHETTE STRADIVARI JEAN-PHILIPPE ÉCHARD, CONSERVATEUR SAMEDI 11 FÉVRIER ----

SAMEDI 11 MARS -

MILLE ET UNE SANZAS AMOUR ET CHRISTIAN MAKOUAYA, SANZAS ALEXANDRE GIRARD-MUSCAGORRY, CONSERVATEUR

ALEXANDRE GINARD MODGACONNI, CONDENNALEDI

LES TROMPETTES D'AÏDA

JEAN-FRANÇOIS MADEUF, JEAN-DANIEL SOUCHON, TROMPETTES
THIERRY MANIGUET. CONSERVATEUR

SAMEDI 15 AVRIL

LE PIANO ET SES CORDES CACHÉES

NATALIA VALENTIN, PIANOS PLEYEL

MARGUERITE JOSSIC, INGÉNIEURE DE RECHERCHE

JEAN-CLAUDE BATTAULT, TECHNICIEN DE CONSERVATION

ACCÈS LIBRE SUR PRÉSENTATION DU BILLET D'ENTRÉE DU MUSÉE.

Les abonnements pour notre saison 2022-23 sont en vente.

- · Les billets de concert à l'unité et les activités adultes seront mis en vente le lundi 9 mai à 12h.
- · Les activités et concerts enfants et familles seront mis en vente le lundi 23 mai à 12h.

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

BONS PLANS 2022-23

ABONNEZ-VOUS

Bénéficiez de réductions de 15% à partir de 3 concerts et de 25% à partir de 6 concerts choisis dans l'ensemble de notre programmation 2022-23. Profitez de 30% de réduction pour 8 concerts ou plus de l'Orchestre de Paris.

MARDIS DE LA PHILHARMONIE

Le premier mardi de chaque mois à 11h, sur notre site internet, des places de concert du mois en cours, souvent à des tarifs très avantageux.

FAITES DÉCOUVRIR

LES CONCERTS AUX PLUS JEUNES

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une réduction de 30%.

BOURSE AUX BILLETS

Revendez ou achetez en ligne des billets dans un cadre légal et sécurisé.

MOINS DE 28 ANS

Bénéficiez de places à 8€ en abonnement et à 10€ à l'unité.

TARIF DERNIÈRE MINUTE

Les places encore disponibles 30 minutes avant le début du concert sont vendues sur place de 10 à 30€. Ces tarifs sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans, aux personnes de plus de 65 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux.

LES MODALITÉS DÉTAILLÉES DE CES OFFRES SONT PRÉSENTÉES SUR PHILHARMONIEDEPARIS.FR

20 SEPTEMBRE 2022 29 JANVIER 2023

PHİLHARMONİE DE PARİS MUSÉE DE LA MUSIQUE

