GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2023 – 20H00
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2023 – 16H00

Sami Yusuf
When Paths Meet

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

RADIO
nova

Programme

When Paths Meet

*River of Paradise**

Veritas

*The Journey**

One

*Méditation sur une musette de Couperin**

The Fire Within

*L'Amour vivant**

*Nouvelle composition – Création mondiale à la Philharmonie de Paris le 9 décembre 2023.

Sami Yusuf, compositeur, direction musicale
Ensemble Sami Yusuf : Eyüpcan Açıkpazu, ney — **Ilyos Arabov**, chant — **Ömer Avcı**, percussions — **Magsad Azizov**, balaban — **Onur Cicin**, qanûn — **Guo Gan**, erhu — **Hasan Hekimoğlu**, oud — **Seyed Mohammad Mahdi Jaberi**, daf — **Nabyla Maân**, chant — **Malik Mansurov**, târ — **Hüseyin Can Pala**, baglama — **Ruven Ruppik**, percussions orientales — **Mahyar Toreihi**, santour
Les Métaboles
Scoring Orchestra
Loriane Llorca, orgue
Antoine Morinière, guitare
Nicolas Mackowiak, clavecin
Ballaké Sissoko, kora
Éléonore Fourniau, vielle à roue

DURÉE DU CONCERT (SANS ENTRACTE) : ENVIRON 1H30.

FONDATION D'ENTREPRISE C'est Vous L'Avenir

Entretien avec Sami Yusuf

***When Paths Meet* est un projet au long cours, sans durée déterminée, qui a été lancé officiellement à Amsterdam, en juin 2022, avec un concert dans le cadre du Holland Festival. En quoi consiste-t-il exactement ?**

Sami Yusuf – Le projet tend à exprimer en sons la manière dont les êtres humains se rencontrent, s'apprécient, s'aiment les uns les autres. Les musiques traditionnelles me passionnent par leur capacité à traduire les réalités les plus subtiles, au-delà des mots. *When Paths Meet* résulte de cette passion. Au tout début de la phase de gestation, je me suis posé la question suivante : de quelle façon communiquaient les personnes qui voyageaient sur la route de la soie il y a plus de mille ans ? Nous savons que les voyageurs découvraient les cultures qu'ils rencontraient à travers la musique et l'art parce que la musique révèle des aspects de l'expérience humaine sans passer par les mots. La musique est directe, elle a le pouvoir de communiquer sans besoin de traduction. De mon point de vue, aucun texte ne peut rivaliser en puissance avec la musique. *When Paths Meet* procure au public l'expérience de langages musicaux profonds et nuancés venant de territoires aussi divers que le Pakistan, la Turquie, la France, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, l'Europe, etc. C'est une célébration du génie de toutes ces traditions vivantes, qui doivent être considérées pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Le dialogue musical qui a lieu pendant les concerts m'enthousiasme. Il est important de se rappeler que ce dialogue vient alimenter une conversation menée de très longue date. Les savoirs s'échangent à travers l'art depuis des milliers d'années. *When Paths Meet* s'attache ainsi à refondre des traditions musicales en un langage contemporain.

Comment cette initiative s'inscrit-elle dans votre recherche musicale ?

Sami Yusuf – Tout ce que j'ai pu faire auparavant a été influencé par la musique classique, entendue au sens large : pas seulement la musique classique occidentale, mais également d'autres grandes traditions musicales, d'Inde par exemple ou d'ailleurs. Depuis dix-quinze ans, ma pratique s'est particulièrement articulée autour des musiques traditionnelles. Elles m'inspirent le plus grand respect car elles recèlent en leur cœur quelque chose de très profond, qui n'est pas de ce monde. Appelez cela comme vous voulez : le « secret », le « divin », le « suprême »… Je ne dirais pas que composer est facile, mais lorsque je m'y attelle j'ai le sentiment que la musique s'écoule à travers moi, vient naturellement.

J'ai un rapport très intime, viscéral, difficile à exprimer, avec les musiques traditionnelles. Au fil de mes voyages à travers le monde, j'ai pu constater qu'il reste aujourd'hui peu d'instruments traditionnels. Jouer un rôle dans la préservation de ces musiques, et de leurs instruments, me semble essentiel. *When Paths Meet* m'y engage pleinement. Je trouve la source de mon inspiration dans le vaste océan qu'est la tradition. Ce que je fais n'est qu'une petite goutte dans cet océan.

Que représentent pour vous les deux soirées à la Philharmonie de Paris ? De quoi le programme musical va-t-il se composer ?

Sami Yusuf – Je suis très honoré et heureux de pouvoir présenter ma musique à la Philharmonie de Paris, qui m'apporte un soutien précieux sur ce projet et qui partage ma vision. De plus grande ampleur que le concert à Amsterdam, ces deux concerts parisiens représentent un défi supérieur à mes yeux. Ils vont rassembler un groupe très éclectique d'une cinquantaine d'interprètes remarquables comprenant mon ensemble – The Sami Yusuf International Ensemble –, l'ensemble Scoring Orchestra de Paris, l'ensemble vocal Les Métaboles et cinq autres musiciens : Nicolas Mackowiak (clavecin), Ballaké Sissoko (kora), Antoine Morinière (guitare classique), Lorraine Llorca (orgue), Éléonore Fourniau (vielle à roue). Tant d'instruments différents, rares pour certains, constituent une palette très riche au service de ma conception musicale. Nous allons jouer quatre pièces récurrentes du projet ainsi que plusieurs compositions inédites, inspirées du patrimoine musical français et créées spécialement à cette occasion. Je ne veux pas trop promettre, mais je crois que ces concerts vont être assez incroyables.

Qu'avez-vous déjà appris en travaillant sur le projet ?

Sami Yusuf – Réunir tous ces instruments et toutes ces traditions musicales au sein d'un même concert n'est pas aisé [sourire], notamment en ce qui concerne l'accordage des instruments. En travaillant sur les nouvelles pièces qui vont être présentées à Paris, j'ai appris beaucoup de choses, par exemple au sujet de l'orgue. *When Paths Meet* m'apparaît comme une expérience fantastique, parfois magique. Cette série de concerts m'enchante vraiment. Je vais sans doute en assurer la direction artistique pendant encore un an ou deux et j'espère qu'elle va se perpétuer à l'avenir sans moi, vivre de sa propre vie, avec à sa tête d'autres compositeurs ou compositrices.

Propos recueillis par *Jérôme Provençal*

Les œuvres

***When Paths Meet* [quand les chemins se croisent] se compose de plusieurs pièces formant autant de « mouvements », auxquelles se sont adjointes des pages écrites spécialement pour les concerts à la Philharmonie de Paris.**

River of Paradise

À la fois ancrée et aérienne, l'ouverture de cette composition instrumentale évoque la séduction par ses mélodies hypnotiques sous-tendues par les rythmes de la kora solo. Au fur et à mesure que la musique se déploie, les instruments viennent ajouter leurs voix à cette histoire d'amour et de nostalgie. Les références au mode mixolydien donnent à la composition une couleur aussi surprenante qu'enchanteresse et participent de sa profondeur émotionnelle. La musique semble parler d'une seule voix à travers le prisme de différentes cultures. Elle cherche à nous ramener, telle une illumination, vers le cœur même de notre être.

Veritas

Veritas débute par une phrase musicale d'influence persane inspirée par le darâmad (sorte de section introductive qui tend à exprimer le caractère d'un mode musical) de l'avâz-e Dashti, un sous-groupe du dastgâh-e Shur, système modal persan évocateur d'un état méditatif. Le chœur chante en quarts de ton tandis que les sonorités flamenco et andalouses se mêlent à des éléments classiques occidentaux et au vibrant maqâm Bayati arabe.
Lorsque le mode passe au désir passionné du maqâm Nahâwand, sa similitude avec la gamme mineure classique occidentale crée une résonance entre les deux. Le finale associe le Bayati et une gamme mineure harmonique dans une expression ardente présentant des états d'âme multiples, voire contradictoires, tandis que les chanteurs soulignent « Veritas, Veritas » et nous font passer des turbulences tempétueuses de la surface au calme des profondeurs.

The Journey

The Journey est née des rêves du compositeur à propos de la musique qui accompagnait les voyageurs le long de la Route de la soie, une musique qui devait rendre leur chemin plus agréable et leur permettre de dialoguer d'une culture à l'autre, sans avoir besoin de mots. En ouverture, Sami Yusuf interprète un solo de oud suivi d'impressionnants enchevêtrements de solos d'erhu, de balaban et de ney. Les mélodies se fondent dans les spectaculaires montées d'énergie rythmique de l'orchestre, créant le portrait sonore d'un voyage au gré des territoires et des cultures. Dans cette pièce aux évocations magiques – composée sur le mode Navâ, avec des allusions au mode éolien –, d'anciennes traditions musicales communiquent avec l'auditeur d'aujourd'hui, créant un espace vibrant et hors du temps.

One

Composée par Sami Yusuf dans le cadre d'une commande du Holland Festival d'Amsterdam, *One* devait à l'origine être créée lors de l'édition 2020 du festival, annulée du fait de la pandémie de covid-19. L'idée est donc venue d'enregistrer l'œuvre et de la diffuser en ligne, entraînant les vingt-cinq musiciens de l'Ensemble Sami Yusuf ainsi que les membres du Cappella Amsterdam et de l'Orchestre andalou d'Amsterdam à relever le défi technique consistant à jouer ensemble dans des studios répartis à travers le monde. La version en ligne de *One* a depuis fait l'objet de plus d'un million de vues.

One s'ouvre sur une partition chorale inspirée du chant grégorien, puis passe de l'Europe occidentale à l'Andalousie et à l'Afrique du Nord en mêlant les sonorités du ney, du violon, du qanûn et des percussions, pour se conclure par un finale tout en puissance et en émotion.

Composé en *mi* bémol avec des accents tirés du maqâm Nahâwand, la musique accompagne les textes en allemand du métaphysicien chrétien du XIIIe siècle Maître Eckhart, et en arabe du mystique et poète andalou du XIIIe siècle Abu al-Hasan al-Shushtari. Autour d'un thème commun, les paroles de ces deux visionnaires évoquent le moi éternel et l'unicité du monde – une même vision, une même connaissance, un même amour.

Méditations sur une musette de Couperin

Inspiré par la *Musette* des *Concerts Royaux* de François Couperin, Sami Yusuf a composé une pièce évoquant les croisements inattendus entre des traditions musicales a priori éloignées. Après une éclatante et fidèle relecture de la pièce de Couperin, le compositeur peint un tableau sonore éclairé par le système modal du makam (variante turque du système du maqâm) Segah. Bien que la *Musette* soit composée sur une gamme majeure, on peut entendre l'intervalle de tierce, élément structurant du makam Segah. Le son envoûtant de la kora et les voix éthérées du chœur imprègnent la pièce d'une dimension transcendante. Ces *Méditations*, puisant dans les grandes traditions artistiques de l'histoire de l'humanité, entraînent l'auditeur dans l'exploration de langages musicaux à la fois familiers et exotiques.

The Fire Within

The Fire Within [le feu intérieur] évoque la flamme qui brûle dans le cœur de toutes les personnes animées d'une grande passion. Cette riche tapisserie musicale tisse des fils mystiques de musique et de poésie en passant de manière harmonieuse du mode éolien de la musique chorale européenne aux formes modales andalouses et à la richesse tonale moyen-orientale. La voix de chaque tradition est clairement articulée, comme si elle conversait avec l'autre. Des couches successives de mélodies et de rythmes servent à éclaircir la vision du compositeur et à conduire l'auditeur vers un lieu de connaissance au-delà des mots.
Les paroles sont tirées de poèmes des auteurs mystiques Kaygusuz Abdal (en turc), Hildegarde de Bingen (en latin), Mansur ibn al-Hallaj et Abu al-Hasan al-Shushtari (en arabe).

L'Amour vivant

L'Amour vivant est un affectueux hommage de Sami Yusuf aux traditions classiques. Le mouvement initial se déploie dans la géométrie complexe du style baroque, forme gravée dans l'âme du compositeur au temps où il grandissait à Londres et qui lui tient toujours à cœur. La subtile rencontre des chemins musicaux se fait entendre dès les premières notes, avec un rythme baladi arabe qui sous-tend une mélodie gracieuse.

La transition vers le deuxième mouvement transporte les auditeurs au cœur de l'autre héritage musical de Sami Yusuf, le monde azéri d'Asie centrale. On y retrouve le mugham Bayati-Chiraz, avec des parties solistes où s'illustrent le târ et le son envoûtant du balaban.
Le troisième mouvement revisite le rythme baladi et le son baroque avant d'intégrer les tonalités riches et les rythmes nuancés du maqâm Rast, l'un des principaux maqâms du Moyen-Orient. Le solo de santour nous emmène au cœur de la Perse et du Khorassan avec le dastgâh-e Shur, mode évocateur se mêlant harmonieusement à un paysage sonore grandiose, avant de revenir à l'échelle du maqâm Rast. On entend ensuite les notes méditatives de la kora d'Afrique de l'Ouest et les sonorités sensuelles de l'erhu chinois.
Le dernier mouvement conclut l'œuvre à la manière d'une lettre d'amour, tissant les myriades d'émotions vécues au long de ce voyage épique, et s'achevant sur un sentiment de mystère, de joie et de profond respect pour la sagesse que la musique transmet.
L'œuvre est ponctuée de phrases tirées des écrits de la mystique française Thérèse de Lisieux.

Le compositeur
Sami Yusuf

Le compositeur britannique Sami Yusuf s'est imposé comme un artiste majeur dans le répertoire des musiques traditionnelles du monde. Formé dès son plus jeune âge aux musiques classiques occidentale comme orientale, il est l'auteur d'un répertoire varié qui témoigne de sa maîtrise d'une grande diversité de langages musicaux. Comme compositeur, multi-instrumentiste et chanteur, il présente dans les salles et festivals du monde entier des compositions de grande ampleur, évoluant naturellement – et sans jamais sacrifier à l'authenticité – entre qawwali, musique classique persane, musique soufie du Moyen-Orient, flamenco et musique classique occidentale. Sami Yusuf a vendu près de 45 millions d'albums. Il a rassemblé près de 250 000 personnes pour un concert en plein air à Istanbul, et ses prestations au Wembley Arena et au Royal Albert Hall se sont tenues à guichets fermés. Il a présenté *When Paths Meet* au Holland Festival en 2022, *Beyond the Stars* à Dubaï pour l'Expo 2020 et *A Timeless Presence* pour la cérémonie d'ouverture du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco en 2019.

Ensemble Sami Yusuf

Eyüpcan Açıkpazu (Turquie), *ney*
Ilyos Arabov (Ouzbékistan), *chant*
Ömer Avcı (Turquie), *percussions*
Magsad Azizov (Azerbaïdjan), *balaban*
Onur Cicin (Turquie), *qanûn*
Guo Gan (Chine), *erhu*
Hasan Hekimoğlu (Turquie), *oud*
Seyed Mohammad Mahdi Jaberi (Royaume-Uni), *daf*
Nabyla Maân (Maroc), *chant*
Malik Mansurov (Azerbaïdjan), *târ*
Hüseyin Can Pala (Turquie), *baglama*
Ruven Ruppik (Pays-Bas), *percussions orientales*
Mahyar Toreihi (Iran), *santour*

Les Métaboles

Créé en 2010 sous l'impulsion de Léo Warynski, l'ensemble Les Métaboles réunit des chanteurs professionnels autour du répertoire pour chœur a cappella. Si une grande partie de l'activité des Métaboles est consacrée à ce répertoire, des collaborations avec des orchestres (Les Siècles, Orchestre national d'Île-de-France) et des ensembles instrumentaux (Ensemble intercontemporain, ensemble Multilatérale) participent à leur saison musicale. Les Métaboles sont régulièrement l'invité de festivals et salles prestigieuses en France et en Europe (Philharmonie de Paris, Festival d'Automne, Mozarteum de Salzbourg). Les Métaboles réservent une place importante aux compositeurs d'aujourd'hui à travers des commandes d'œuvres, la création et la diffusion du répertoire contemporain. L'ensemble s'implique également dans la formation professionnelle avec l'académie de composition ARCO et des formations à destination de jeunes chefs de chœur. En 2023, *Le Moine et le Voyou*, consacré à Poulenc et Cavanna, est le cinquième disque de l'ensemble après *The Angels* (2021), *Jardin féerique* (2020), *Une nuit américaine* (2016), également parus sur le label NoMadMusic, et *Mysterious Nativity* (Brilliant Classics, 2014). Ces enregistrements ont été largement salués par la critique. L'ensemble Les Métaboles est lauréat du prix Liliane-Bettencourt pour le chant choral 2018. En résidence à la Cité musicale-Metz, Les Métaboles sont, en 2023, ensemble associé à la Cité de la Voix, Centre national d'art vocal de Bourgogne-Franche-Comté.

Les Métaboles reçoivent le soutien de la Drac Grand Est au titre des ensembles conventionnés, de la région Grand Est, de la communauté européenne d'Alsace, du CNM, de la Sacem et de la Spedidam. La Fondation Société Générale C'est vous l'avenir est le mécène principal de l'ensemble. L'ensemble Les Métaboles est membre de la Fevis, du réseau Futurs Composés et du Profedim.

Sopranos
Émilie Husson
Anne-Claire Baconnais
Clara Penalva

Altos
Laura Muller
Emmanuelle Monier
Caroline Chassany

Ténors
Steve Zheng
Marco Van Baaren
Jean-François Chiama
Samuel Zattoni-Rouffy
Benoît Porcherot
Jérémie Couleau

Basses
Laurent Bourdeaux
Jean-Sébastien Nicolas
Paul-Alexandre Dubois
Jean-Michel Durang

Félix Benati, *chef de chœur*

Scoring Orchestra

Fondé en 2014 par le violoncelliste et compositeur Jonathan Grimbert-Barré, le Scoring Orchestra de Paris réunit des musiciens professionnels, spécialistes de l'enregistrement en studio, diplômés des plus grandes institutions françaises et européennes. En complément de l'orchestre, la société Scoring Productions est créée en 2016 pour accompagner la production et la gestion juridique, administrative et artistique de la musique pour le cinéma et le jeu vidéo. La société œuvre ainsi à la relocalisation des enregistrements en France, tout en sensibilisant les producteurs et compositeurs à diminuer l'usage des ordinateurs en remplacement des musiciens. Près de 200 projets audiovisuels sont enregistrés par le Scoring Orchestra, dont la formation varie de quelques instrumentistes au grand symphonique. Parmi ses enregistrements figurent une cinquantaine de musiques de films tels que *Carbone* d'Olivier Marchal, *C'est Magnifique !* de Clovis Cornillac, *Outcast* avec Nicolas Cage, *Demain* de Cyril Dion et Mélanie Laurent, des musiques de jeux vidéo pour Ubisoft, Sega, Amplitude Studio, des albums, des courts-métrages ou des documentaires. Des concerts sont donnés pour des événements prestigieux en France et en outre-mer. Entre temps, la branche d'édition Scoring Publishing fait paraître ses premières éditions de musiques de films enregistrées avec le Scoring Orchestra. En 2023 naît la branche Nightfeel Studio qui permet la production de films et de musiques enregistrées par l'orchestre.

Violons 1
Romuald Grimbert-Barré,
premier violon
Florian Jourdan
Clara Bourdeix
Madeleine Athané
Gladys Ledoux

Violons 2
Michael Serra,
chef d'attaque
Pauline Gillet
Jérôme Merlet

Altos
Maxence Grimbert-Barré,
chef d'attaque
Valentine Garilli
Axel Benedetti

Violoncelles
Jérémie Billet,
chef d'attaque
Aurore Montaulieu

Contrebasse
Benoît Levesque

Percussions
Florie Fazio

VOUS AIMEZ
LA MUSIQUE
NOUS SOUTENONS
CEUX QUI LA FONT

FONDATION
D'ENTREPRISE
C'est Vous l'Avenir

Fondation d'entreprise Société Générale C'est vous l'avenir, constituée le 23 septembre 2006,
dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann – 75009 Paris. 03/2023.

LA CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS REMERCIE SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

Aline Foriel-Destezet

Fondation d'entreprise C'est Vous l'Avenir

Fondation Bettencourt Schueller

Euro Group Consulting – Mécène principal de l'Orchestre de Paris

TotalEnergies Fondation

bpifrance

Carasso Daniel & Nina – Fondation sous l'égide de la Fondation de France

Fondation d'entreprise FDJ

Fondation Groupe ADP

Demain

Widex

Jeunes et Innovants

PHE – Paris Holding Europe

Île de France

– LE CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES DE LA PHILHARMONIE –
et ses mécènes Fondateurs
Patricia Barbizet, Alain Rauscher, Philippe Stroobant

– LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS –
et sa présidente Caroline Guillaumin

– LES AMIS DE LA PHILHARMONIE –
et leur président Jean Bouquot

– LE CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot

– LA FONDATION DU CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot, sa fondatrice Tuulikki Janssen

– LE CERCLE MUSIQUE EN SCÈNE –
et sa présidente Aline Foriel-Destezet

– LE CERCLE DÉMOS –
et son président Nicolas Dufourcq

– LE FONDS PHILHARMONIE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES –
et son président Xavier Marin

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT PANORAMIQUE
CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE - RÉOUVERTURE HIVER 2024
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING

Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

R2022-004254, R2022-003944, R2021-013751, R2021-013749 – Imprimeur: deja link

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

VILLE DE PARIS

Région Île de France