

LE STUDIO – PHILHARMONIE

Julnar

Khaled Aljaramani

Élisabeth Geiger

Marti Uibo

Dimanche 10 mars 2019 – 18h

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

hrockuptiles

– WEEK-END SYRIE –

Ces deux journées, qui explorent le riche patrimoine musical de la Syrie, débutent avec *On ne vole pas qu'avec des ailes*, autour d'un comédien, d'un vidéaste, d'un *sound designer* et les musiciens de Bab Assalam – Khaled Aljaramani, Mohanad Aljaramani et Raphaël Vuillard – pour un dialogue entre tradition et modernité, à l'écoute des contes d'Orient et d'Occident.

Sont aussi convoqués pour cet échange Antioche, Damas, Alep, de mythiques cités méditerranéennes. *De Damas à Alep* est un fascinant voyage au cœur de la musique syrienne. Chants et danses soufis investissent la scène sous la direction de Nouredine Khourchid, accompagné par des chanteurs religieux et des derviches tourneurs de Damas, puis, le chanteur Omar Sarmini fait résonner le *muwashshah* avec l'Orchestre Syrien de Paris, sous la direction de Khalil Jerro. *Sur la route d'Antioche* raconte l'épopée du chevalier Antar et du moine Maroun nous guidant sur les chemins de Damas afin de découvrir la musique syrienne traditionnelle. Libre et nomade, la flûte de Naïssam Jalal complète ce paysage mélodieux.

Dialogue également, intime cette fois, entre Naïssam Jalal (et son quintette Rhythms of Resistance) et le chorégraphe Sylvain Groud, qui offrent avec *La Déclaration* un spectacle étourdissant en forme d'ode à la fraternité et à la liberté. Sur scène se déploie une série de tableaux vibrants fondés sur la communion entre cinq danseurs et cinq musiciens.

Dialogue interculturel et spirituel avec le projet Orpheus XXI, conçu et mené par Jordi Savall, lors de la soirée *Avec la Syrie*, qui réunit de jeunes musiciens immigrés en Europe et des musiciens d'Hespèrion XXI.

Quant à Fawaz Baker, il a imaginé un moment de dialogue inouï mêlant artistes syriens et membres de l'Orchestre de chambre de Paris, pour un étonnant voyage entre musiques improvisées et musiques écrites. De leur côté, Élisabeth Geiger, Khaled Aljaramani et Marti Uibo – trois instrumentistes issus de pratiques différentes – ont impulsé le projet *Julnar*, vecteur de rapprochement à la fois artistique et humain.

– WEEK-END SYRIE –

Samedi 9 mars – 11h00 & 15h00
Dimanche 10 mars – 11h00

Samedi 9 mars

————— SPECTACLE JEUNE PUBLIC

ON NE VOLE PAS QU'AVEC DES AILES

BAB ASSALAM
KHALED ALJARAMANI, OUD, CHANT
MOHANAD ALJARAMANI, PERCUSSIONS, OUD,
CHANT
RAPHAËL VUILLARD, CLARINETTES,
LIVE ELECTRONIC
LAURENT BASTIDE, COMÉDIEN
EMMANUEL SAULDUBOIS, DESIGN SONORE,
SONORISATION
BERTRAND SAUGIER, LIVE VIDÉO
EMMELINE BEAUSSIER, SCÉNOGRAPHIE
CLAIRE TRUCHE, REGARD EXTÉRIEUR

ACTIVITÉS

EN LIEN AVEC LE WEEK-END SYRIE

SAMEDI

Visite-atelier du Musée à 14h30
**INSTRUMENTS ET TRADITIONS
DU MONDE**

Visite-atelier du Musée à 15h00
**LE TOUR DU MONDE
DES PETITES OREILLES**

Débat à 16h30
**COMMENT FAIRE DE LA MUSIQUE
AVEC DES RÉFUGIÉS VENUS
DE TOUS HORIZONS ?**

DIMANCHE

Concert performance à 14h30
**CHANTS ET PERCUSSIONS
DE SYRIE**

18H00 ————— SPECTACLE

LA DÉCLARATION

SYLVAIN GROUD, CHORÉGRAPHIE
NAÏSSAM JALAL, COMPOSITION
BALLET DU NORD – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE ROUBAIX – HAUTS-DE-FRANCE
ALEXANDRE BADO, SERGIO DIAZ, ANUSHA
EMRITH, LAURIANE MADELAINE, JULIEN RASO,
DANSE
RHYTHMS OF RESISTANCE
NAÏSSAM JALAL, FLÛTE, NEY
MEHDI CHAÏB, SAXOPHONE, PERCUSSIONS
KARSTEN HOCHAPFEL, GUITARE, VIOLONCELLE
ZACHARIE ABRAHAM, CONTREBASSE
ARNAUD DOLMEN, BATTERIE

MICHAËL DEZ, CRÉATION LUMIÈRE
SYLVAIN GROUD ET MICHAËL DEZ,
SCÉNOGRAPHIE
SABRINA RICCARDI, STYLISME
VALÉRIAN LANGLAIS, SON

20H30 ————— SPECTACLE

DE DAMAS À ALEP

PREMIÈRE PARTIE
CHANTS ET DANSES SOUFIS
DERVICHES TOURNEURS DE DAMAS
NOUREDDINE KHOURCHID, DIRECTION MUSICALE,
CHANT

SECONDE PARTIE
MUWASHSHAHAT D'ALEP
ORCHESTRE SYRIEN DE PARIS
KHALIL JERRO, DIRECTION MUSICALE, VIOLON
OMAR SARMINI, CHANT

Dimanche 10 mars

14H30 & 15H30 ——— CONCERT-PROMENADE
AU MUSÉE

SUR LA ROUTE D'ANTIOCHE

CONTE ET MUSIQUES
AUTOUR DE LA SYRIE

NAÏSSAM JALAL, FLÛTE

KARSTEN HOCHAPFEL, VIOLONCELLE

CHŒUR DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-LIBAN

GEORGES DACCACHE, DIRECTION

ENSEMBLE ONEROÏ

16H30 ——— CONCERT PARTICIPATIF

CHANTS D'ALEP

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

CHŒURS D'ENFANTS

DOUGLAS BOYD, DIRECTION

JORDAN GUDEFIN, CHEF ASSISTANT

CHŒUR DE LA FILIÈRE VOIX DU CONSERVATOIRE

DU 18^E ARRONDISSEMENT DE PARIS

GWENNAËLLE LEMAIRE-DEBARNOT, PRÉPARATION
DU CHŒUR

AUDE GLATARD, DIRECTION DU CHŒUR
ET DES ATELIERS PARTICIPATIFS

FAWAZ BAKER, COMPOSITION, OUD,
PERCUSSIONS, CHANT

SAMIR HOMSI, PERCUSSIONS, CHANT

HELENA RÉCALDE, CONTREBASSE

*Récréation musicale à 16h pour
les enfants dont les parents assistent
au concert de 16h30.*

18H00 ——— CONCERT

JULNAR

KHALED ALJARAMANI, OUD, VOIX

ÉLISABETH GEIGER, CLAVECIN, ÉPINETTE

MARTI UIBO, BATTERIE, PERCUSSIONS, VOIX

20H30 ——— CONCERT

AVEC LA SYRIE

ORPHEUS XXI

HESPÈRION XXI

JORDI SAVALL, DIRECTION

AZMARI NIRJHAR, CHANT

REBAL ALKHODARI, CHANT, OUD

RUSAN FILIZTEK, CHANT, SAZ

MERIEM MOUBINE, CHANT

YOUNESS ERRAKI, CHANT

IBRAHIM KEIVO, CHANT, BOUZOUKI

YACINE KARBOA, CHANT

IMAD AMRAH, CHANT, PERCUSSION

ABO GABI, CHANT

WAED BOUHASSOUN, CHANT, OUD

MOSLEM RAHAL, NEY

NEŞET KUTAS, PERCUSSION

MAEMON RAHAL, CHANT, QĀNŪN

MOHAMAD SAFI ALHAFAZ, OUD

GEORGI DIMITROV, QĀNŪN

DIMITRI PSONIS, SANTUR

HAKAN GÜNGÖR, QĀNŪN

HOVHANNES KARAKHANYAN, DUDUK

ARPITA AHMED, DAVID-PETRE DUMITRU,

VLAD-ALEXANDRU DUMITRU, LEILA RER RABIAI,

MAHIYAT HOSSAIN, MUSFIRAT HOSSAIN, CHANT

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 —

MUSIQUES EN EXIL

Khaled Aljaramani, oud, chant
Élisabeth Geiger, clavecin, épinette
Marti Uibo, batterie, percussions, voix

Olivier Merlin, lumières
Matthieu Geiger, son
David Boinnard, Jean Jacques Devulder,
Michel Tremouille, élaboration clavecin MIDI

FIN DU SPECTACLE (SANS ENTRACTE) VERS 19H.

– LE SPECTACLE –

Najmat Assoubh – Étoile

Composition : Khaled Aljaramani.

Arrangement : Julnar.

Texte : arabe, Khaled Aljaramani ; français (Carthage), Mathias Reininger.

Vague Rocher

Composition : Khaled Aljaramani.

À l'aube

Composition : Khaled Aljaramani.

Vision I/II

Composition : Marti Uibo.

Arrangement : Julnar.

Espoir

Composition : Khaled Aljaramani.

Khamisa

Composition : Khaled Aljaramani et Marti Uibo.

Hier

Composition: Marti Uibo.

Dar

Traditionnel kurde.

Arrangement: Julnar.

Texte : arabe, Khaled Aljaramani ; anglais, William Shakespeare, *Sonnet 91*.

Lumeira

Composition: Khaled Aljaramani.

Arrangement: Julnar.

Trois personnalités venues d'horizons a priori éloignés, Khaled Aljaramani, Élisabeth Geiger et Marti Uibo, tissent une forme musicale qui porte le grain et la mémoire de la tradition savante orientale, la foudre du rock, le ciselé délicat de l'art baroque, le jaillissement du jazz et l'esprit des métissages contemporains. Une musique « simple et directe », traduisant leur désir de dépouillement autant que la sophistication de leur bagage. Julnar, nom revêtu par le trio, désigne en arabe la fleur de grenade, dernière-née du printemps. Un fruit d'apparence modeste dissimulant un trésor pour les sens.

Explorations et résurgences

Pour le Syrien Khaled Aljaramani, créer consiste en un affranchissement. Aussi loin qu'il se souvienne, il a « toujours cherché ailleurs ». Entendre ailleurs que sur les sentiers battus ; ailleurs que dans son héritage culturel ; ailleurs vers l'Autre ?

L'étoile de cet enfant de Sweida, terre druze du mythique Farid El Atrache, est la musique – qui se trouve être une affaire de famille. À 19 ans, après

un passage dans les geôles de Hafez Al Assad pour rébellion contre la guerre, Khaled Aljaramani saisit l'offre de liberté incarnée par le luth oriental. Il intègre le Conservatoire de Damas, fortifie sa pratique née de la transmission orale et de l'imitation, côtoie les maîtres de son temps, transmet à son tour entre les murs de l'institution. Munir Bachir, «philosophe qui joue de la musique», lui insuffle cette évidence: la musique est un art de vivre, non une *tekhne*.

L'esprit mutin veille; l'artiste tâtonne encore vers son terrain de jeu. En 2002, le guitariste Serge Teyssot-Gay, ex de Noir Désir, débarque à Damas. Le joueur de oud reconnaît immédiatement un alter ego: «Il cherche comme moi, il est inclassable.» Le duo Interzone ouvre en lui un appétit gigantesque. C'est un tournant, suivi d'une série de rencontres. En 2005, lors d'une résidence à Alep, Khaled et son frère Mohanad (percussions) se lient à Raphaël Vuillard et sa clarinette «touche-à-tout». L'ensemble Bab Assalam, également présent à la Philharmonie ce week-end, émerge.

La même année, à l'invitation de la Fondation Royaumont, Khaled Aljaramani est introduit à Élisabeth Geiger et Marti Uibo. La première a grandi dans le giron de la musique ancienne et se passionne pour l'art vocal; le second a un parcours éclectique, tant en percussion qu'en chant. Chez ces deux partenaires, il observe le même désir de «répondre aux questions contemporaines». Il aborde avec eux son rêve d'une création qui saisisrait l'âme par son caractère universel. D'une constellation de sources et de sens.

En 2011, un mois et demi après le début de la révolution, Khaled Aljaramani est arrêté puis amnistié. La vie culturelle est à l'arrêt, tout s'effondre. Il s'envole vers la France avec le compositeur Abed Azrié. Sa famille le rejoint. La Syrie est désormais loin, et tout près. Avec l'exil, des projets s'initient, d'autres s'intensifient. Le trio Julnar s'officialise.

Dans une interview datant de 2013¹, on lit: «Rester créatif, c'est connaître les vertus de l'oubli pour recommencer quelque part.» Mais la guerre, menace radicale sur l'identité, génère chez le joueur de oud un sursaut:

1 «C'est en prison que Khaled Aljaramani a fabriqué son oud», Patrick Labesse, *Le Monde*, 5 avril 2013.

« À l'intérieur de moi, la mémoire s'est réactivée; je réapprends [...]. La tradition savante, le sens de *maqâms*, les rythmes impairs comme le *jur-juna* du nord de la Syrie... prennent de plus en plus d'importance dans mes compositions. Mes improvisations sont aussi plus profondes. » Une réminiscence qui n'a rien d'un devoir: « Quand on a soif, on boit! Je ne peux faire autrement. »

Avec Julnar, dans une confluence d'inspirations, Khaled Aljaramani est porté vers l'écriture. Il verse dans le creuset commun les récits et poèmes qui hantent son quotidien et auxquels ses compagnons prêtent leur imagination. Le trio donne rapidement vie à un entrelacs de thèmes, quelques paysages organiques, une somme de libres improvisations. Dans *Najmat Assoubh – Étoile*, il est question de la brûlure du conflit et d'espoir, déraisonnable mais tenace. Dans *Dar*, la mémoire orale kurde affleure et se marie avec un sonnet de Shakespeare, évoquant l'état de grâce amoureux.

Cette trame, « conçue comme un exil », relie la résonance vigoureuse de notre époque et des sonorités et textes anciens agissant comme un baume. Un jeu funambule, quoique puissant et très maîtrisé, qui ravive la gamme des sentiments et pointe une destination libérée du temps et de l'espace.

Édith Nicol

Khaled Aljaramani

Khaled Aljaramani naît à Sweida, au sud de la Syrie, en 1972. Il suit des cours de oud chez Fayez Zher Eddine puis à l'Institut supérieur de musique dans la classe d'Askar Ali Akbar. Il suit parallèlement des ateliers dirigés par Mounir Bachir et Nassir Chama. Il obtient son diplôme en 1999. Khaled Aljaramani aborde la musique comme un voyage dans l'être intérieur. C'est une recherche entre l'accord musical et l'émotion. Ses projets artistiques sont autant d'expériences et d'échanges d'idées autour des formes musicales et de la rencontre. Il se produit comme soliste avec l'Orchestre Symphonique de Syrie de 1997 à 1999. Entre 2000 et 2011, il est professeur de oud à l'Institut supérieur de musique de Damas, à la Faculté de musique d'Homs et au Conservatoire de Sweida. Il travaille parallèlement en Europe et crée le duo Interzone avec le guitariste Serge Teyssot-Gay. Il se produit au Festival Radio France Occitanie Montpellier, à l'Institut du monde arabe, en Belgique, en Italie, en Allemagne et en Suisse. Interzone sort trois disques, dont un chez Universal. Khaled Aljaramani sort également un disque solo chez Harmonia Mundi/ Institut du monde arabe (2013) et tourne au Qatar, au Mali, au Maroc, en Jordanie et en Arabie saoudite avec son projet

Bab Assalam. En 2015, il intègre le projet jazz Aka Moon dans le cadre du projet Alefba comprenant une dizaine de musiciens orientaux et occidentaux. La variété de ses collaborations et sa capacité d'adaptation ont fait de Khaled Aljaramani un interprète hors pair aussi bien dans le cadre de la musique classique arabe que des musiques actuelles.

Élisabeth Geiger

Élisabeth Geiger étudie le clavecin, l'orgue et la basse continue au Conservatoire national de région de Strasbourg auprès d'Agnès Candau, Aline Zylberajch et Martin Gester. Lors de stages et séminaires, elle se perfectionne avec Laurent Stewart, Yvon Repérant et Freddy Eichelberger. Attirée par la musique vocale, elle se dirige vers la Fondation Royaumont, où elle rencontre Gérard Lesne et Il Seminario Musicale, puis Jean-Claude Malgoire, avec qui elle collabore au sein de l'Atelier Lyrique de Tourcoing. Son intérêt pour l'opéra l'amène à travailler ensuite avec Emmanuelle Haïm, et particulièrement avec Hervé Niquet. Elle se produit avec les ensembles Akadêmia, Douce Mémoire, Clément Janequin, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, Le Concert d'Astrée ainsi que Les Ambassadeurs et

Les Veilleurs de Nuit. L'intérêt particulier qu'elle porte à la musique de chambre à deux clavecins lui permet de se perfectionner en réécriture, transcription, arrangement et improvisation, en lien avec le répertoire de clavier ancien. En deçà du clavecin – de l'épinette, de la régale ou du virginal –, elle approfondit sa pratique de l'orgue, rejoignant récemment les organistes du Foyer de l'Âme. Assidue des fonds de musique baroque des bibliothèques parisiennes et européennes, elle montre une égale prédilection pour la facture instrumentale. Elle assume fréquemment les fonctions de chef de chant pour des productions d'opéra et cultive avec éclectisme d'autres expressions artistiques : musiques improvisées à Royaumont avec Fabrizio Cassol ; projet *Love / Obey* avec Rosemary Standley et Bruno Helstroffer ; danse contemporaine avec la compagnie Toujours après minuit (création de *Revu* et corrigée au Pôle Sud Strasbourg)...

Marti Uibo

Marti Uibo est batteur, percussionniste formé notamment à la Music Academy International de Nancy et au Conservatoire régional de Strasbourg (département musique à improviser). Il participe aussi à de nombreux stages et cours privés avec notamment Roy Haynes, Ed Thigpen, Joëlle Léandre, Raymond Boni, Adel Shams El Din... Il se dirige ensuite vers le chant,

qu'il travaille au Centre des musiques médiévales de Paris pendant trois ans avec notamment Brigitte Lesne et Catherine Schroeder, et à l'occasion de stages de musique traditionnelle à la Kultuuri Akadeemia de Viljandi (Estonie) et au Conservatoire de Rabat (Maroc). Sa curiosité l'amène à participer à de nombreux projets allant de la musique ancienne aux musiques actuelles. Il effectue de nombreuses tournées en Europe (Scandinavie, Pays baltes, Balkans, Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique...), en Amérique latine (Pérou et Équateur) et en Asie (Singapour, Malaisie). Il est directeur artistique de l'Ensemble Tormis et crée plusieurs projets soutenus par la Drac Alsace, les ambassades d'Estonie et de Finlande, la Maison d'Europe et d'Orient à Paris, les conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais.

Najmat Assoubh – Étoile
Texte : Khaled Aljaramani

نورطاندا تجمجد بحبص
ي فح يزها ريخلاً بي فم الأ
نورثاندا هم هراذب
ي ف لوقح بيرلا بي فم احدا
نوتبني نم قلاح وورا
ماع رويقللا اجسوع
ح وقي قايحلاب
نوجسني نم طويخ ووضلا
نيبض اقنأ رامدلا
ةريصح قلاصلا

Ils voient l'étoile du matin
[au terme de la douloureuse nuit.
Ils plantent leurs graines
[dans les champs du vent et de la rêverie.
Ils tissent des rayons de lumière
[qui éclairent les ruines de la maison détruite
[tel un tapis de prière.
Leurs âmes poussent sur les tombes
[comme des fleurs sauvages
[qui ont les parfums de la vie.

Carthage

Texte : Mathias Reiningger

Archange, j'avance sur les ruines
Étrange, comme ton reflet m'illumine
Marin en guerre contre la Chine,
Demain, sous les bombes platine.
Je revois, cette texture dans tes yeux
Tes bras comme hier me recueillent
Je crois qu'un jour on ira mieux

Carthage, déchirée par les flammes

Archange, guerrier ou déserteur
Mélange, d'héroïsme et de peur,
Mon cœur, mon cœur,

Carthage, enterrée sous les sables

Tes bras comme hier me recueillent
Tes yeux comme toujours me pardonnent
Je crois qu'un jour on ira mieux, qu'un jour
[on ira mieux...

راد ايد توتيز
هرمع فإاً و راد
زعب ليللا يش كل راهنا
ك دوع ليمجلا رضخما
هلاجل هجود رانلا

Ma maison était un olivier âgé
[de plus d'un millier d'années.
Une nuit, détruit, il est tombé.
Les branches, vertes et belles
[je les ai abandonnées
[seules aux flammes qui les consommaient.

Sonnet 91

Texte : *William Shakespeare*

Some glory in their birth, some in their skill,
Some in their wealth, some in their body's force,
Some in their garments, though new fangled ill,
Some in their hawks and hounds, some in their horse;

And every humor hath his adjunct pleasure,
Wherein it finds a joy above the rest;
But these particulars are not my measure;
All these I better in one general best.

Thy love is better than high birth to me,
Richer than wealth, prouder than garments' cost,
Of more delight than hawks or horses be;

And having thee, of all men's pride I boast,
Wretched in this alone, that thou mayst take
All this away, and me most wretched make.

Certains sont fiers de leur naissance, ou leur savoir,
Certains de leur richesse ou leur force physique,
Certains de leurs habits (neufs mais de mauvais goût),
Certains de leurs faucons, leurs chiens ou leurs chevaux ;

Chacun cherche un plaisir qui sied à son humeur
Et la joie qu'il y trouve en surpasse toute autre.
Ces piètres intérêts ne sont à ma mesure,
Car mon unique mieux surpasse tous les biens ;

Ton amour m'est plus cher qu'une haute naissance,
Plus précieux que richesse ou somptueux habits,
Et de plus d'agréments que faucons ou chevaux,

Car, en l'ayant, j'ai plus que tout homme et m'en vante ;
Misérable en ceci seulement : tu pourrais,
En tout m'ôtant, me rendre entre tous misérable.

LE OUD NAHHÂT

luth mythique de Damas

MARC LOOPUYT

Ouvrage placé sous la direction scientifique de Philippe Bruguère (conservateur) et Stéphane Vaiedelich (responsable du laboratoire de recherche et de restauration).

Le oud, instrument roi de la musique arabe et ancêtre des luths orientaux, est aujourd'hui couramment joué en Europe et dans le monde arabe. Porteur d'une tradition millénaire où géométrie, philosophie et poésie se rencontrent, le oud façonné par le luthier Abdoh Nahhât à Damas dans les années 1930 et conservé au Musée de la musique est une fenêtre sur les arts et les savoirs d'Orient.

Marc Loopuyt est spécialiste des musiques arabo-andalouses, en particulier du luth oriental et de la guitare flamenca, qu'il a pratiqués en Andalousie, au Maghreb puis en Orient auprès des maîtres. Attaché à la défense des traditions musicales, il a notamment enseigné au département des musiques traditionnelles à l'ENM de Villeurbanne et à l'étranger (Maroc, Égypte). Producteur et éditeur de disques de musiques orientale et maghrébine, ses concerts de soliste de luth oriental ont donné lieu à de nombreux enregistrements.

COLLECTION MUSÉE DE LA MUSIQUE
128 PAGES • 12 X 17 CM • 12 €
ISBN 979-10-94642-28-3 • AVRIL 2018

PHILHARMONIE DE PARIS

MUSÉE DE LA MUSIQUE

VENEZ
COSTUMÉS!
Plumes et oiseaux

Jeudi 21 mars entre 19h et minuit

NUIT DU ROSSIGNOL

Une soirée poétique pour fêter le printemps !

1RE ÉDITION

CONCERTS • PERFORMANCES • DJ SET
ATELIERS • BAR ÉPHÉMÈRE...

Entrée : 10 €

Réservez dès maintenant

01 44 84 44 84 - PHILHARMONIEDEPARIS.FR

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS