

OPERA DE LILLE

SAISON 08/09

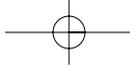
DERVICHES TOURNEURS MEVLEVIS D'ISTANBUL

& ENSEMBLE AL-KINDI

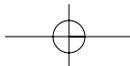
6, 7, 8, 9 MAI - 20H

PROGRAMME

DANSE

Les Derviches Tourneurs Photo : Sabine Châtel

DERVICHES TOURNEURS MEVLEVIS D'ISTANBUL & ENSEMBLE AL-KINDI

Direction artistique **Julien Jalaleddin Weiss**

Chef soliste vocal **Dogan Dikmen**

Maître **Dede Sheikh Necdet Tanlak**

—

En collaboration avec Attacafa

—

Durée 1h50 avec entracte

—

3

En parallèle aux représentations des Derviches Tourneurs, un *Happy Day Istanbul* a lieu samedi 9 mai de 14H à 18H30 en accès libre à l'Opéra, dans le cadre des Journées Européennes de l'Opéra « Tous à l'Opéra ! ».

Avec

Voix solistes **Dogan Dikmen, Bekir Buyukbas, Yunus Balcioglu**

Chœur **Sami Durol, Muhammetali Turan, Fikret Yasin Ozpogda**

Derviches

Semazen Abdullah Necdet Tanlak, Engin Kokcu, Metin Erkus, Devrim Ulgac, Ibrahim Kamil Birlikay, Sezai Redifoglu, Murat Parcali, Burhan Katilmis, Atilla Aydemir, Ugur Yenyol, Huseyin Aydın Yaglici, Hasan Oruc, Cem Kagitci, Cemalettin Kalmaz, Bekir Koc, Sahin Sair, Osman Karadag, Ahmet Cengiz

Musiciens

Julien Jalaleddine Weiss qanun, **Ozer Ozel** tambur, **Ali Tan ney**, **Hasan Esen** kemenche, **Refik Mehmet Kaya** rebab, **Berat Gurcan Yaman** ud

Percussions

Engin Baykal kudum, **Eren Ergen** bendir, **Erhan Bahci** halile, **Adel Shamseldine** riqq, **Alpsoy Erden** mazhar

PROGRAMME

1ÈRE PARTIE (30mn)

ZIKIR – Instrumental et chanté

Coran Psalmodié

Taksim-s (soli instrumentaux)

Kaside-s (soli vocaux sur des poésies mystiques)

Ilahi-s (chant de dévotion)

– Entracte –

2ÈME PARTIE (1h)

Cérémonie des derviches Mevlevi d'Istanbul

Ayini Serif en maqam Huzzam de Ismail Dede Efendi (1778/1848) :

- 1 - Naat en makam rast composé par Mustafa Buhurizade Itri, prière-éloge à Jalaleddin Roumi
- 2 - Giris Taksim Ney, solo de flûte
- 3 - Pesrev huzzam, prélude instrumental de tanburi osman usul Muzzaf Devri Kebir 56/4
- 4 - Selam I usul Devri Revan 14/8
- 5 - Selam II usul Evfer 9/4
- 6 - Selam III usul Devri Kebir 28/4, usul aksak semai 10/8, usul yuruk semai 6/8
- 7 - Selam IV usul Evfer 9/4
- 8 - Pesrev Huzzam de Gazi Glray Han (début 17e siècle) usul Duyek 4/4 et yuruk semai 6/8
- 9 - Taksim Huzzam, solo de luth ottoman, tanbur
- 10 - Coran récitation
- 11- Post Duasi prière finale

PRÉSENTATION

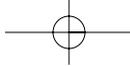
Fondé au 13e siècle à Konya par le grand poète mystique Mevlana Jalaleddin Roumi, l'ordre soufi turc des Mevlevi devint rapidement un ordre aristocratique et citadin qui essaima ses sublimes monastères (tekke) dans les grandes villes de l'immense empire Ottoman.

La liturgie du *Sama* se dota d'un rite de plus en plus complexe et raffiné où — à contrario des ordres soufis populaires — la musique instrumentale fut considérée comme licite et s'enrichit de tous les apports des musiques savantes de cour des vieilles cités conquises de l'Orient : Constantinople, Tabriz, Le Caire, Bagdad, Damas...

Si la danse giratoire du derviche qui tourne à la fois sur lui-même et dans un cercle imaginaire captive aisément le néophyte car elle évoque par une gestuelle fascinante le mouvement des astres, la musique vocale et instrumentale y tient aussi un rôle capital, souvent négligé.

Il existe un corpus de 45 *Ayini Sherif* composés du 16e siècle à nos jours, sans aucun doute le plus somptueux art musical sacré de l'Islam ; ces suites liturgiques suivent l'évolution de la musique de Cour Ottomane. Elles pourraient être mises en parallèle avec les plus belles œuvres savantes liturgiques chrétiennes comme la *Passion*, le *Stabat Mater* ou le *Magnificat*, à la différence que la polyphonie est consubstantiellement absente de toutes traditions micro-tonales de l'Orient.

Après son abolition en 1925 par le charismatique fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal, nourri des doctrines laïques de la Révolution française, la confrérie Mevlevi, ordre soufi aristocratique ottoman, a pour un temps survécu en Syrie,

où elle s'était implantée dès le 17e siècle. La vie monastique du tekke (couvent) et ses 1001 jours d'initiation devaient ici aussi s'interrompre suite à une interdiction sous le mandat français. Les derviches de Syrie s'intégrèrent alors à d'autres confréries soufies qui n'ont pas été abolies telles que Qaderi et Rifai où le répertoire musical originellement turc et chanté en persan et osmanli fut abandonné au profit de la forme citadine savante arabophone du mouwashah diniye.

Julien Jalaleddin Weiss joueur franco-suisse de Kanun, demeurant entre Istanbul et Alep, fondateur en 1983 de l'Ensemble Al-Kindi, a popularisé, durant près de 20 ans, ces formes synchrétiques arabes sur les grandes scènes du monde, grâce à la collaboration du Sheikh Hamza Shakkour de la grande mosquée Omeyyade et les derviches de Damas et du Sheikh Habboush avec les derviches d'Alep.

En 1996 il intégra dans l'ensemble Al-Kindi, le fameux chanteur Dogan Dikmen et le joueur de tanbur Ozer Ozel, experts stanbouliotes réputés de la musique de Cour Ottomane (dont la musique Mevlevie est une des branches essentielles) afin d'interpréter ce répertoire profane des 16e et 17e siècles en mêlant musiciens turcs, arabes et azéris.

Dès le 18e siècle, la musique ottomane s'éloigna nettement de ses origines arabo-persanes. Dès lors, Julien Weiss, qui se consacre maintenant à une interprétation respectueuse des *Ayini Sherif* (suites liturgiques mevlevies) composées par un des plus emblématiques maîtres turcs, Ismail Dede Efendi (1778-1848), se devait, avec l'aide de Dogan Dikmen, de créer un nouvel ensemble constitué uniquement des meilleurs musiciens et chanteurs traditionnels turcs d'Istanbul.

Tous les instruments traditionnels sont présents : ney, rebab,

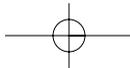
kemence, tanbur, kanun, ud. Aucun instrument européen tel que le violoncelle, n'est toléré, et les percussions sont plus nombreuses : kudum, bendir, mazhar, halile, daf.

Bien qu'il n'existe plus aucun monastère (tekke) véritable, de nombreux derviches pratiquent en Turquie à Konya et Istanbul au sein d'associations privées et gardent une sincère dévotion au maître Mevlana.

Le choix de 18 derviches est ici déterminé par un symbolisme ésotérique dont le secret se trouve dans les 18 premiers vers du *Mathnawi*, l'œuvre poétique majeure de Roumi.

Depuis la disparition de l'ordre monastique, ce répertoire liturgique et quasi chorégraphique est fidèlement conservé en Turquie et même enseigné dans les conservatoires de musique. Bien que l'on assiste à une renaissance discrète des confréries, son interprétation n'est hélas encore destinée qu'aux touristes et manque bien souvent d'attrait, par excès d'un académisme isolé d'authentiques pratiques spirituelles de l'Islam.

C'est pourquoi J. J. Weiss a ressenti la nécessité de commencer ce concert spirituel par un *Zikir*, cérémonie de transe incantatoire durant laquelle Dogan Dikmen et les deux kasidehan Bekir Buyukbas et Yunus Balcoglu vont rivaliser de prouesses vocales dans le style improvisé de la Qasida savante (poésie mystique) afin de partager avec l'auditoire ce frisson d'extase de l'amour divin, propre aux pratiques des confréries soufies vivantes, mais avec ce raffinement de l'art lyrique de l'élite de l'Empire Ottoman qui a développé le langage modal du *Maqam* jusqu'à des sommets jamais atteints.

EUROPE XXL À L'OPÉRA DE LILLE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

HAPPY DAYS EUROPE XXL

ENTRÉE LIBRE 14H > 18H30

ISTANBUL SAMEDI 9 MAI
JOURNÉE EUROPÉENNE DE L'OPÉRA

En parallèle aux représentations des Derviches Tourneurs à découvrir à 20H, l'**Istanbul** des temps modernes s'installe à l'Opéra :

concerts, films et atelier sont proposés tout au long de l'après-midi dans les différents espaces du bâtiment.

Concerts Sema & son orchestre — Musique sous influence (œuvres de Tolga Tüzün, Zeynep Gedizlioglu et Alper Maral) — *Atelier chant* Mon Bey — *Film* Une journée à Istanbul — Entrez dans les coulisses — Voyage dans les Opéras de l'Europe XXL — *Installation* (Ahmet Ögut)

PRAGUE SAMEDI 16 MAI

Prague, capitale musicale de l'ancienne Europe, est aussi le creuset où le meilleur des cultures musicales allemande, tchèque et juive a donné naissance aux plus grands quatuors à cordes d'aujourd'hui.

Concert-images Chantal Akerman & Sonia Wieder-Atherton — *Concerts* Jeunes Quatuors à cordes du Conservatoire de Lille — Doumka Clarinet Ensemble — Mozart et la clarinette — Ensemble de musique Klezmer

À 20 H (Tarifs 5 à 21 €) :

Quatuor Talich
Également : **Quatuor Prazák** (ve 15 mai),
Quatuors Prazák + Talich (di 17 mai)

LABYRINTHE LIGETI, PARCOURS TRUQUÉ

MERCREDI 20 MAI 18H & 20H

Cette grande soirée consacrée à **György Ligeti** est à la mesure (ou plutôt à la démesure) de l'odyssée musicale inventée par le compositeur autrichien d'origine hongroise. Pour l'occasion, les musiciens d'**Ictus** s'associent à la jeune élite d'interprètes formée à la **Chapelle Musicale Reine Elisabeth** ; ensemble, ils nous invitent à explorer son univers dans un programme mis en scène dans les différents espaces de l'Opéra.

Concert 1 à 18H : tarif 8€ / réduit 5€

Soirée complète (concerts 1 et 2) : tarifs de 5 à 21 €

Concert 1 18H Trio pour violon, cor et piano ; Continuum et Hungarian Rock pour clavecin

Concert 2 20H Poème symphonique pour 100 métronomes ; Kammerkonzert, pour 13 musiciens ; Dix Pièces pour quintette à vent ; Monument. Selbstportrait. Bewegung pour 2 pianos

Concerto pour piano, pour soliste et 14 musiciens ;
Mysteries of the Macabre, pour soprano et 16 musiciens ;
Six Bagatelles pour quintette à vent ; Études pour piano seul
Intermèdes Introduction à l'univers Ligeti, par Jean-Luc Plouvier,
Les orgues mécaniques de Pierre Charial jouent Ligeti, Marimba phase pour 2 marimbas de Steve Reich

En continu Café Labyrinthe Ligeti

Informations & Billetterie +33 (0)820 48 9000 / www.opera-lille.fr

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

L'Opéra de Lille, régi sous la forme d'un Établissement public de coopération culturelle, est financé par
 LA VILLE DE LILLE
 LA RÉGION NORD-PAS DE CALAIS,
 LILLE MÉTROPOLÉ COMMUNAUTÉ URBAINE
 LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (DRAC NORD-PAS DE CALAIS).

Inscrite dans la durée, leur contribution permet à l'Opéra de Lille d'assurer l'ensemble de son fonctionnement et la réalisation de ses projets artistiques.

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l'Opéra bénéficie du soutien du CASINO BARRIÈRE DE LILLE.

Ville de Lille

Lille Métropole
Communauté Urbaine

LES PARTENAIRES MÉDIA

Télérama
 France Bleu Nord

★ Lille3000

lille3000 bénéficie du soutien de la Ville de Lille, du Conseil Général du Nord et de ses partenaires officiels : SFR, Accor, EDF, Auchan et Caisse d'Épargne Nord France Europe.

LES ARTISTES DE L'OPÉRA DE LILLE :

LE CHŒUR DE L'OPÉRA DE LILLE
 Direction Yves Parmentier

Les résidences :

LE CONCERT D'ASTRÉE
 Direction Emmanuelle Haïm
 L'ENSEMBLE ICTUS
 CHRISTIAN RIZZO chorégraphe / L'ASSOCIATION FRAGILE

L'OPÉRA DE LILLE ET LES ENTREPRISES

L'Opéra de Lille propose aux entreprises d'associer leur image à celle d'un opéra ouvert sur sa région et sur l'international, en soutenant un projet artistique innovant. Les partenaires bénéficient ainsi d'un cadre exceptionnel et d'un accès privilégié aux spectacles de la saison, et permettent l'ouverture de l'Opéra à de nouveaux publics. Pour plus d'informations : www.opera-lille.fr dans la rubrique « Partenaires ».

Mécène et Partenaire Associé :

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Mécène associé à la saison

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

Parrains d'un événement :

CIC BANQUE BSD-CIN
 CRÉDIT DU NORD
 FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
 GROUPE CMH
 RABOT DUTILLEUL
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Crédit du Nord

Partenaires Associés :

CAISSE D'ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE
 CBS OUTDOOR
 CRÉDIT DU NORD
 DALKIA NORD
 DELOITTE
 GROUPE PROCIVIS NORD
 KPMG
 MEERT
 NORPAC
 ORANGE
 PRICEWATERHOUSECOOPERS
 RAMERY
 SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD
 TRANSPOLE

Crédit du Nord

Deloitte

KPMG

MEERT

orange

NORPAC

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Ramery

SOCIÉTÉ
 DES EAUX
 DU NORD

Transpole

OPERA DE LILLE

2, rue des Bons-Enfants
BP 133 – F 59001 Lille cedex

Informations & Billetterie

T 0820 48 9000
www.opera-lille.fr