

THÉÂTRE DU CAPITOLE

VOIX DE LA MÉDITERRANÉE

Musiques arabes du Maghreb et d'Andalousie

Conférence

*Al Andalus. Aux origines d'une musique savante,
héritage et influence d'un art musical séculaire*

Théâtre du Capitole, Grand foyer, 27 juin à 18h

VOIX DE LA MÉDITERRANÉE

Musiques arabes du Maghreb et d'Andalousie

Un programme réparti sur deux journées, dédié à l'art musical et au chant arabe, sous la direction de l'artiste franco-marocain Ali Alaoui. Des rives de la Méditerranée aux portes du Sahara, quatre grandes voix se croisent pour exprimer la richesse musicale et poétique des peuples du Maghreb et de l'Orient dans un esprit de rencontre et d'ouverture.

Ali Alaoui *Direction artistique et musicale*

Musiciens solistes (Maroc)

Azeddine Montassere *Oud*

Abderrahim Semlali *Violon*

Orchestre Moultqa Salam (France)

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Les Jardins d'Andalousie – 30 juin à 19h

« Al Andalus », pôle culturel au sein de l'Europe médiévale, a été enrichi par les grands courants de civilisations entre l'Orient et l'Occident. Il a réuni des adeptes des trois religions monothéistes juive, chrétienne et musulmane et a attiré de nombreux érudits. De cette cohabitation est née une longue période d'épanouissement culturel où arabes, berbères, juifs et espagnols contribuèrent au développement des sciences, de l'architecture, de la musique, de la poésie et de la pensée.

Le spectacle « Les Jardins d'Andalousie » rend hommage à la grandeur de cette civilisation plurielle, au message culturel qu'elle nous a légué et à un héritage musical dont l'influence est encore vivante aujourd'hui.

Abdeslam Khaloufi *Chant arabo-andalou* (Maroc)

Syrine Ben Moussa *Chant malouf* (Tunisie)

Ingrid Panquin « Izdihar » *Chant méditerranéen* (Maroc, Algérie, France, Espagne)

Musique contemporaine – 30 juin à 21h

Le XXe siècle est marqué par le renouveau de la musique classique arabe qui se développe et se démocratise notamment grâce à l'émergence de la radiodiffusion, de l'art cinématographique et du disque phonographique. Ce spectacle rend un hommage particulier aux grandes voix de l'Orient et du Maghreb qui ont été sublimes par des compositeurs et des poètes contemporains. De l'Égypte au désert marocain, ce périple nous mène au XXIe siècle où la musique continue de se développer entre tradition et modernité.

Rachida Talal *Chant du désert* (Maroc)

Ingrid Panquin « Izdihar » *Chant classique contemporain* (Égypte, Maroc)

Master class *Panorama des grands courants musicaux du Maghreb et de l'Orient* – 1er juillet à 15h

Par Ali Alaoui, musicien, compositeur, chef d'orchestre et pédagogue

Ancien soliste de l'Orchestre principal de Fès et de l'Orchestre national du Maroc

Par Azeddine Montassere, musicien, compositeur, chef d'orchestre et pédagogue

Président de l'Orchestre national du Maroc, ancien directeur de l'Orchestre principal de Fès, professeur de oud au Conservatoire national de musique et de danse de Rabat

Concert pédagogique *Illustration de la master class* – 1er juillet à 16h30

Avec Ingrid Panquin « Izdihar » (chant), Azeddine Montassere (oud),

Ali Alaoui (percussions), Abderrahim Semlali (violon)

Chemins croisés en Méditerranée – 1er juillet à 18h

C'est une histoire de rencontre et de partage qui réunit Ali Alaoui, maître des percussions arabes issu de l'Orchestre national du Maroc et les membres de l'ensemble Moultqa Salam, musiciens aux origines diverses passionnés par la musique arabe. Ils sont pour cette occasion accompagnés de trois grands artistes marocains, notamment Azeddine Montassere, Président de l'Orchestre national du Maroc.

Avec Moultqa Salam, « Rencontre et Paix », Ali Alaoui nous transporte au cœur d'une musique vivante à la croisée des cultures. Créations originales, héritage arabo-andalou, poésie voyageuse des artisans de Fès et rythmes exaltés de la transe révèlent une richesse musicale aux langages multiples qui suscite ravissement et émotion.

Ingrid Panquin « Izdihar » *Chant méditerranéen* (Maroc, France, Espagne)

D'Orient en Occident

Si les traditions sont différentes, une même mise à nu des possibilités vocales et expressives de l'interprète semble relier les voix de la Méditerranée aux voix du théâtre lyrique. Du mashreq, l'Orient arabe, au maghreb, cette Occident comprenant l'Andalousie de la période musulmane et les traditions qu'elle a léguées, mais aussi le Maroc et l'Ouest algérien, l'art musical et le chant arabe témoignent d'une étonnante diversité. Sous la direction de l'artiste franco-marocain Ali Alaoui, quatre grandes voix se croisent pour exprimer toute la richesse de ces cultures florissant sur les rives de la Méditerranée et jusqu'aux portes du Sahara, dans un programme réparti sur deux journées.

Le monde arabe couvre un vaste territoire où l'on trouve une grande diversité de genres musicaux que l'on peut classer en plusieurs catégories : les musiques savantes et classiques, les musiques traditionnelles, les musiques sacrées et musiques de transe, les musiques folkloriques, les musiques populaires et enfin les musiques modernes. Chaque pays et même chaque région possède un ou plusieurs styles caractéristiques selon leur contexte socioculturel, historique ou géographique (désert, montagne, côte ou zone urbaine). De même, on compte un nombre important de percussions aux sonorités et techniques d'utilisation très différentes.

Le maître de la darbouka et des percussions orientales Ali Alaoui et l'ensemble Moultqa Salam proposent au public du Théâtre du Capitole de découvrir au cours de deux soirées où alternent concerts, conférences et master class plusieurs facettes de l'art musical des pays de culture arabe. Pour cet événement, des solistes majeurs, grandes figures de la musique arabo-andalouse, nous font l'honneur de leur présence à Toulouse : Azeddine Montassere, joueur de oud, Président de l'Orchestre national du Maroc, ancien directeur de l'Orchestre principal de Fès, professeur de oud au Conservatoire national de musique et de danse de Rabat, et le violoniste Abderrahim Semlali, seront aux côtés des chanteurs Abdeslam Khaloufi, Syrine Ben Moussa, Rachida Talal et Ingrid Panquin « Izdihar ».

Tout commence avec « Al Andalus », foyer culturel de l'Europe médiévale, enrichi par la présence de savants et érudits issus grands courants de civilisations d'Orient et d'Occident, et la réunion des trois religions monothéistes juive, chrétienne et musulmane. De l'Égypte au désert marocain, un périple nous mène au XXIe siècle où la musique continue de se développer entre tradition et modernité. C'est à une histoire de rencontre et de partage que nous convient ces chemins croisés en Méditerranée. Créations originales, héritage arabo-andalou, poésie voyageuse des artisans de Fès et rythmes exaltés de la transe révèlent une richesse musicale aux langages multiples qui suscite ravissement et émotion.

Ali Alaoui

Ingrid Panquin « Izdihar »

Samedi 30 juin à 19h

Les Jardins d'Andalousie

Apparue au VIIe siècle, la musique arabo-andalouse nous transporte au cœur de l'Andalousie médiévale au temps des califes. Elle est l'héritage d'une civilisation où Arabes, Berbères, Juifs et Espagnols contribuèrent au développement de la science, de la musique, de l'architecture, de la poésie et de la pensée. Le Maghreb possède avec la musique arabo-andalouse l'un de ses titres de noblesse dont la mémoire s'est conservée au cours des siècles donnant naissance à trois grands courants : « al ala » au Maroc, « al gharnate » en Algérie et « al maâlouf » en Tunisie.

Syrine Ben moussa

Musique maâlouf de Tunisie

Suite en mode Mazmoum

Alif ya soltani

« *Alif tu es mon sultan* »

Khadamni saâdi

Composition de Syrine Ben Moussa

« *La chance m'a sourit...* »

Suite en mode Rasd

Man râd sir Allah (sacré)

« *Celui qui aspire au divin...* »

Mdjarred (instrumental)

Composition de Syrine Ben Moussa

Ya wâli meknes (sacré)

« *O maître de Meknès...* »

Ibshir laqad

« *Réjouis-toi car ton but est atteint...* »

Abdeslam Khaloufi

Musique arabo-andalouse et musique sacrée du Maroc

Nouba btayhi al Ushaq

Ahin ya sultani

« *Sers-moi encore du vin mon amour*

« *Car mon censeur n'est plus là...* »

Chant sacré en mode higaz

Ana sidi 'andi tabib

« *La foi est mon seul remède* »

Abderrahim Semlali

Musique gharnate d'Algérie

Récital de poèmes d'amour originaires de Grenade

Ya qalbi khali l hal

« *O mon cœur acceptes mon état...* »

Ingrid Panquin

Musique arabo-andalouse du Maroc & musique gharnate d'Algérie

Istinchaq

Composition de Ali Alaoui en mode pentatonique rasd

« *Inspiration* »

Baytayn rasd

A bat mouqlati illa jamalak tadourrou

« *Mes yeux brûlent de trop te regarder* »

Nouba btayhi al rasd

Lawlakama

« *Sauves-moi de cet amour où mon esprit s'égare* »

Chant gharnate d'Algérie

Ya rachiq al qad

« *O fine silhouette, que ton allure est délicieuse...* »

Bouquet final

Rencontre des quatre solistes

Tétouan, surnommée « fille de Grenade », est la ville du maître de musique Abdelsadek Cheqara.

Avec son orchestre arabo-andalou, il a perpétué le répertoire classique des « noubas » et le chant populaire « chaâbi » où il a intégré les accents du flamenco d'une Espagne toute proche. Ces deux extraits furent deux de ses plus grands succès.

Hbk fl qamar bkmalou

Chant populaire marocain en mode espagnol sika

« *Si la lune t'apparaît dans toute sa plénitude, Que t'importent les autres astres...* »

Ya bnti bladi / La tarara

Chant populaire marocain & flamenco

« *O toi la fille de mon pays, tes yeux m'ont ensorcelé...* »

Durée totale du concert : 1h30

Samedi 30 juin à 21h

Musique contemporaine

Le XXe siècle est marqué par le renouveau de la musique classique arabe qui se développe grâce à l'émergence de la radiodiffusion, de l'art cinématographique et du disque phono-graphique. Ce spectacle rend un hommage particulier aux grandes voix de l'Orient et du Maghreb qui ont été sublimes par des compositeurs et des poètes contemporains. De l'Égypte au désert marocain, ce périple nous mène au XXIe siècle où la musique continue de se développer entre tradition et modernité.

Introduction

Musique classique instrumentale

Raqsat al Atlas

Compositeur : Abdelqader Rachdi (Maroc, XXe siècle)

« *La danse de l'Atlas* »

Ingrid Panquin

Musique classique arabe

Ya msafer whadak

Compositeur : Mohamed Abdelwahab (Égypte, XXe siècle)

« *O toi qui voyages seul, pourquoi t'éloignes-tu de moi ?* »

Nouba

Compositeur : Azeddine Montassere (Maroc, XXIe siècle)

« *À l'aube de ma mort, les anges ont rempli mon cœur d'une odeur suave...* »

Rachida Tallal

Musique du Sahara

Adaptation contemporaine de chants traditionnels du Sahara

Arrangements : Ali Alaoui

Hasna ou ya leila

Aski

ghazeyel meyel

Durée totale du concert : 1h

Dimanche 1er juillet à 18h**Chemins croisés en Méditerranée**

C'est une histoire de transmission et de partage qui réunit Ali Alaoui, maître des percussions arabes issu de l'Orchestre national du Maroc et les membres de l'ensemble Moultqa Salam, musiciens issus du jazz, du gospel, de la musique classique et des musiques du monde. Ensemble, ils revisitent le répertoire marocain et développent un style à l'image de leur diversité. Leur travail de métissage et de création autour des traditions musicales du Maroc, de la France et de l'Espagne parle de rencontre « Moultqa » et de paix « Salam ».

Ils sont pour cette occasion accompagnés de deux grands artistes marocains :

Azeddine Montassere, chef de l'orchestre national du Maroc et Abderrahim Semlali ancien soliste de l'orchestre arabo-andalou de Fès et de l'orchestre national du Maroc.

Istinchaq

Composition de Ali Alaoui en mode pentatonique rasd

« *Inspiration* »

Nouba arabo-andalouse en mode ram al maya

Salou ya 'ibad

« *O vous serviteurs de Dieu, Priez toujours pour l'être le plus noble de l'humanité* »

Hymnus peregrinorum

Chant grégorien

Hymne des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Shalom aleichem

Chant hébraïque de bienvenue de la veille du Shabbat

« *La paix soit sur vous...* »

Moulana Allah & O salutaris

Chant soufi du Maroc

« *Dieu bien aimé...* »Messe à trois voix d'André Caplet (XXe siècle)« *Réconfortante hostie* »

Zawgna fhmak

Chant traditionnel malhoun du Maroc

Ana sidi 'andi tabib

Chant soufi du Maroc

« *La foi est mon seul remède* »

Hbk fl qamar bkmalou

Chant populaire marocain en mode sika

« *Si la lune t'apparaît dans toute sa plénitude, Que t'importent les autres astres...* »

Ya bnti bladi / La tarara

Chant populaire marocain & flamenco

« *O toi la fille de mon pays, tes yeux m'ont ensorcelé...* »

Durée totale du concert : 1h10

ALI ALAOUI**et l'Orchestre Moultqa Salam**

Le musicien, pédagogue et compositeur Ali Alaoui pratique l'art des percussions depuis son enfance à Fès. Installé en France depuis dix ans, il multiplie les créations musicales et participe à des projets avec des artistes de tous horizons. Entre arts de la scène et enseignement, principalement au Conservatoire de Casablanca, à l'École des musiques vivantes « Music Halle » de Toulouse, il dédie sa carrière à la transmission et au partage de l'héritage des musiques du Maroc et du monde arabe. Fondateur en 2004 de l'ensemble Moultqa Salam, « rencontre et paix », dans lequel il réunit des musiciens de différentes origines autour d'une passion commune pour la musique arabe. Ses compositions et ses arrangements visent à transporter un public de tous horizons au cœur d'une musique vivante à la croisée des cultures. Créations originales, pièces de l'héritage arabo-andalou, poésie des artisans de Fès et rythmes exaltés de la transe révèlent une tradition riche et vivante aux langages multiples, qui suscite ravissement et émotion.

INGRID PANQUIN**dite « Izdihar »**

Izdihar, de son vrai nom Ingrid Panquin, grandit dans l'influence de la mixité culturelle francilienne qui la sensibilise aux musiques de tradition orale et à la culture afro-américaine. D'abord chanteuse de gospel, elle poursuit sa formation en chant et percussions à l'École des musiques vivantes « Music Halle » de Toulouse, notamment auprès d'Ali Alaoui. Depuis 2004, elle la chanteuse principale de Moultqa Salam, avec qui elle s'est notamment produite à la télévision marocaine, au Festival des musiques sacrées de Fès, à l'Institut du Monde Arabe et au siège de l'Unesco à Paris, au Palais des Nations Unies à Genève, au Royce Hall Theatre de Los Angeles et à l'Auditori de Barcelone.

