

SUFI NIGHT

MUSIC

CENTRE FOR FINE ARTS
BRUSSELS

27 OCT. '18

GROTE ZAAL HENRY LE BŒUF ·
GRANDE SALLE HENRY LE BŒUF

SUFI NIGHT

Mousssem en BOZAR presenteren de elfde editie van de Sufi Night, een avond gewijd aan de rijke en diverse muzikale traditie binnen het soefisme, de spirituele tak van de islam.

In het wit geklede mannen die rondwervelen, gedichten die de wijn en de geliefde bezingen... Het soefisme, een mystieke traditie gelinkt aan de islam, hanteert doorgaans een esthetiek van genot. Maar er zijn eindeloos veel varianten, sommige strenger dan andere, van de Marokkaanse bergen tot de valleien van de Indus.

Een ascetische leer

In het Arabisch betekent de stam *ṣ.w.f* 'iemand die kleren van wol draagt'. Etymologisch gezien is dat de oorsprong van het woord *ṣūfī*, waarmee een islamitische mysticus wordt aangeduid. De wollen mantel die de soefi's dragen symboliseert hun levenswijze, die gebaseerd is op materiële onthechting. Een belangrijke ceremonie bij tal van broederschappen is trouwens die waarbij de meester zijn leerling de mantel overhandigt als teken dat hij het volgende niveau in zijn opleiding heeft bereikt.

Verschillende pre-islamitische ascetische bewegingen vormden de voedingsbodem en daarop werden nieuwe praktijken geënt. In de begintijd van de islam beschouwden sommige gelovigen het als hun plicht aan de wereld te verzaken en hun uiterlijke gedragingen af te stemmen op hun inwendige ervaring, zoals het geloof dat voorschreef. De grote veroveringen in de eerste eeuwen van de islam (6e-7e eeuw) leidden tot overvloed en luxe, maar sommigen gingen op zoek naar de originele concepten, die soberheid voorstonden, en trokken

zich terug uit de bewoonde wereld. In hun afgelegen woonst bouwden ze een verfijnde, spirituele relatie op met God en het Al. Dat deden ze via gebed, poëzie en muziek, rituelen die de deelnemers geregeld verheffen tot een staat van genade, waḡd genoemd ('emotie', 'extase').

Muziek en religie, een moeilijke relatie

Het historische dispuut over de plaats van muziek in de islam heeft het muzikale aspect heel erg beïnvloed: reciteren uit de Koran en oproepen tot het gebed worden niet gezien als muziek maken, maar dat geldt niet voor de *dīkr* (het eindeloos herhalen van de naam van Allah) noch voor de *sama'* (een spiritueel 'concert'). Sommige, heel strikte strekkingen verbieden muziek omdat ze zou afleiden van het gebed, maar andere stromingen waarden muziek omdat die transcendentie stimuleert. De stem blijft het favoriete instrument, want daarmee kan het woord van God uitgedragen worden zoals dat in de Koran is vastgelegd. In verschillende gemeenschappen wordt het gebruik van instrumenten

aangemoedigd. Het gaat dan vooral om percussie-instrumenten (*bendir*, *daf*...), maar ook andere instrumenten zoals de *saz* en de *ney* worden regelmatig gebruikt.

Institutionalisering van de rituelen

Het begrip *ṣūfī* sloeg oorspronkelijk enkel op één tak van de mystieke stromingen, maar tegen het einde van de 9e eeuw werd het algemeen gebruikt voor alle mystieke gebruiken in de islam. In die tijd werden alle verhandelingen in het Arabisch geschreven, het Perzisch zou pas op het einde van de volgende eeuw zijn intrede doen, later volgde het Turks. Om met God te versmelten ontwikkelde elke orde haar eigen 'pad' (*ḡarīq*), dat vorm kreeg door een liturgie of een ritueel. Die paden werden geïnclassificeerd, getheoretiseerd en onderwezen. Ze werden gezien als de kennis van het 'innerlijk' (esoterisch), en die is superieur aan de kennis van het 'uiterlijk' (tradities en wetten). Maar in de praktijk kan men niet anders dan die twee soorten kennis met elkaar combineren.

In de loop van de 12e eeuw werden de mystieke praktijken steeds vaker uitgevoerd binnen hiërarchisch gestructureerde ordes en broederschappen, waar ze tot vandaag in eer worden gehouden. Soefi-aanhangers uit het oosten van Iran brachten een verandering in de meester-leerlingrelatie teweeg. De band die daarvoor al bestond tussen meester en leerling werd nog versterkt:

vanaf dan stond de meester in voor het onderricht maar ook voor de opleiding van zijn leerlingen. In de volgende eeuwen bleef die relatie altijd even belangrijk en tegenwoordig is het een van de pijlers voor de overdracht van muzikale kennis in de oosterse wereld.

De twee ensembles die vanavond op het programma staan, zijn heel verschillend en nemen ons mee naar heel verschillende interpretaties van het soefisme. Het ene gezelschap telt enkel vrouwen, gebruikt uitsluitend percussie-instrumenten en bestaat volledig uit professionele muzikanten. Het andere bestaat uit mannen die tal van instrumenten bespelen en muezzins, leden van de religieuze gemeenschap die elk aan een specifieke moskee zijn verbonden. Allebei de groepen zingen wereldse gedichten uit de Arabische literatuur en Arabische heilige teksten. Elk van hen vertegenwoordigt een minderheid in de samenleving waarin ze leven en vechten voor de erkenning van hun traditie.

SUFI NIGHT

Moussem et BOZAR présentent la onzième édition de la Sufi Night, une soirée placée sous le signe de la riche et diverse tradition musicale du soufisme, une branche spirituelle de l'islam.

Hommes drapés de blanc ondoyant dans l'espace, poèmes louant le vin et la bien-aimée... Le soufisme, courant mystique associé à l'islam, évoque généralement une esthétique de la jouissance. Pourtant, il se décline en une multitude de courants plus ou moins rigoureux qui se sont développés des chaînes montagneuses marocaines jusqu'aux vallées de l'Indus.

Une esthétique de l'ascèse

En arabe, la racine *ṣ.w.f* indique « celui qui porte des habits de laine ». C'est généralement l'étymologie avancée pour le mot *ṣūfī*, désignant un mystique musulman. Le manteau de laine porté par les soufis symbolise leur mode de vie caractérisé par la simplicité matérielle. Par ailleurs, une cérémonie importante dans plusieurs confréries soufies est l'investiture du manteau par le Maître à son Disciple, signe d'une étape franchie dans la transmission.

Plusieurs mouvements ascétiques préislamiques forment déjà un terreau sur lequel viennent se greffer de nouvelles pratiques. Avec les débuts de l'islam, certains croyants voient dans la renonciation au monde un moyen d'harmoniser leur expérience intérieure avec les actes extérieurs requis par la religion. Alors que les grandes conquêtes des premiers siècles de l'islam (VI-VIIe s. apr. J.-C.) se déroulent dans l'abondance et le luxe, d'autres souhaitent se rapprocher des idéaux originels de la sobriété, et se retirent des centres habités. De leur refuge,

ils développent une relation sensible et contemplative à Dieu et l'Absolu. Celle-ci passe par la prière, la poésie ou encore la musique, dont les séances tendent à mettre les participants en état de grâce, le *wağd* (« émotion », « extase »).

Musique et religion, un débat houleux

La controverse historique autour du statut de la musique en Islam influence fortement les pratiques musicales : si la cantillation du Coran et l'appel à la prière ne sont pas considérés comme de la musique en tant que telle, il n'en est pas de même pour le *dīkr* (répétition inlassable du nom d'Allah) ou le *sama'* (« audition » spirituelle). Alors que la musique est interdite par certains courants plus rigoristes car elle distrairait de la prière, elle est valorisée par d'autres pour son caractère transcendant. L'instrument de prédilection reste la voix, qui permet d'incarner la parole de Dieu retranscrite dans le Coran. Dans plusieurs communautés, l'utilisation

des instruments est encouragée ; les plus communs sont les instruments à percussion (*bendir*, *daf*...), mais d'autres sont fréquemment utilisés comme le *saz* ou le *ney*.

Institutionnalisation des pratiques

Le terme *ṣūfī*, qui désignait à l'origine une branche particulière des courants mystiques, finit par couvrir l'ensemble des pratiques mystiques de l'islam vers la fin du IXe siècle. À l'époque, les traités sont rédigés en arabe ; le persan n'y fera son apparition qu'à la fin du siècle suivant, suivi par le turc. Pour atteindre l'absorption en Dieu, chaque école de pensée développe une « voie » (*ṭarīq*) spécifique, structurée en une liturgie ou un rituel. Ces voies sont classifiées, théorisées et enseignées, considérées comme une connaissance « de l'intérieur » (ésotérique), supérieure à la connaissance « de l'extérieur » (tradition et jurisprudence) ; une combinaison des deux types de connaissance est toutefois indispensable et pratiquée.

Au cours du XIIe siècle, les pratiques mystiques s'exercent de plus en plus dans les structures hiérarchisées des ordres confrériques, où elles ont gardé leur place jusqu'à aujourd'hui. Un changement dans la relation maître-élève, apporté par des disciples venus de l'Est de l'Iran, renforce la relation déjà existante entre le maître et son disciple : désormais, le maître s'occupe de l'instruction, mais aussi

de l'éducation de ses étudiants. Cette relation ne perdra en rien de son importance au cours des siècles, jusqu'à constituer aujourd'hui l'un des piliers de la transmission du savoir musical dans le monde oriental.

Les deux groupes très différents de notre programmation nous font voyager à travers différentes déclinaisons du soufisme. Le premier ensemble, exclusivement féminin, n'a recours qu'aux instruments à percussions, et est constitué de musiciennes de profession. Le second, masculin, comporte un ensemble instrumental et rassemble des muezzins, membres de la communauté religieuse attachés à des mosquées spécifiques. Tous deux chantent sur des poèmes profanes et des textes sacrés arabes. Chacun représente une tendance minoritaire parmi la société dans laquelle il évolue, résistant pour une reconnaissance de leur pratique.

ENSEMBLE RHOUM EL BAKKALI

MAROKKO · MAROC

HADRA CHEFCHAOUNIA

NL De *ḥaḍra* ('aanwezigheid') is een ritueel om dichterbij God te komen via extase, een extase die wordt opgewekt door lofzangen en gebeden gezongen door een koor, soms begeleid door percussie-instrumenten. Die muzikale traditie zien we terug bij alle soefi-orde en doorgaans bestaat zo'n gezelschap enkel uit mannen.

In Chefchaouen, 'de blauwe stad' in het noorden van Marokko, op de uitlopers van het Rifgebergte (in het *Tarifit*, de Berbertaal die in die regio gesproken wordt, betekent *ṣāwan* 'de hoorns', een verwijzing naar de vorm van de bergen rond de stad), heeft de *ḥaḍra* onder impuls van Lalla Hiba Bakkalia een heel specifieke, door vrouwen vertolkte invulling gekregen. Zij behoorde tot de Bakkaliya, een orde die in de 14e eeuw werd gesticht en waarvan de *zawiya* (het mausoleum van de oprichter van de broederschap en een actief religieus centrum) zich in Douar Haraïk bevindt. Lalla Hiba Bakkalia zou de eerste zijn geweest die een vrouwelijke groep oprichtte om het repertoire van de broederschap te vertolken. Dat repertoire kent tal van varianten in Noord-Marokko en omvat gezangen op basis van religieuze teksten, maar ook Arabisch-Andalusische gedichten: tijdens de *reconquista*, de periode in de middeleeuwen waarin de christenen het Iberisch schiereiland heroverden, vluchtten heel wat moslimintellectuelen naar Noord-Afrika en verspreidden daar hun culturele tradities.

Mannelijke muzikanten genieten in de islam al een twijfelachtige status, voor vrouwelijke muzikanten ligt het nog een pak moeilijker: vrouwen zijn vaak veroordeeld tot een leven in de huiselijke kring, het wordt hen afgeraden in de openbaarheid te treden en ze krijgen maar zelden steun als ze een professionele loopbaan uitbouwen. Met haar initiatief verspreidt Rhoum Bakkali, muzikante en de oprichtster

FR La *ḥaḍra* (« présence ») est un rituel permettant d'atteindre Dieu à travers l'extase provoquée par les louanges et les prières, chantées en chœur et parfois accompagnées de percussions. Cette tradition musicale présente dans tout le monde soufi est généralement jouée par des ensembles exclusivement masculins.

À Chefchaouen, « ville bleue » du nord du Maroc nichée sur les contreforts de la chaîne montagneuse du Rif (en *tarifit*, la langue berbère parlée dans la région, *šāwan* signifie « les cornes », renvoyant aux formes des monts environnant la ville), la *ḥaḍra* s'est développée sous une forme spécifique et féminine sous l'impulsion de Lalla Hiba Bakkali. Cette dernière, appartenant à l'ordre des Bakkaliya fondé au XVIe siècle dont la *zawiya* (mausolée du fondateur de la confrérie et centre religieux actif) se situe à Douar Haraik, passe pour avoir été la première à fonder un ensemble féminin autour du répertoire de la confrérie. Ce répertoire, décliné sous plusieurs formes dans tout le Nord du Maroc, est constitué de chants sur des textes religieux, mais aussi sur des poèmes arabo-andalous : en effet, durant la *reconquista* de la péninsule ibérique par les Chrétiens au Moyen Âge, beaucoup d'intellectuels

van het ensemble, deze gezangen ook buiten de plaatsen waar ze doorgaans te horen zijn (tijdens religieuze feesten en een heel enkele keer op een niet-religieus festival). 'De zusters van de oorspronkelijke kunst' hebben opgetreden in Marokko maar ook in het buitenland. Met hun intense, opzweepende voorstellingen dragen ze de filosofie van de Bakkaliya-orde uit.

musulmans trouvèrent refuge en Afrique du Nord et y apportèrent leurs productions culturelles.

Si le statut des musiciens masculins est déjà questionné en islam, celui des musiciennes est encore plus délicat : souvent confinées dans les sphères intimes, découragées d'embrasser une carrière publique, les femmes sont rarement soutenues dans leur démarche professionnelle. L'initiative de Rhoum Bakkali, musicienne fondatrice de l'ensemble, fait voyager ces chants hors de leurs espaces ordinaires (festivités religieuses et très rarement profanes). « Les Sœurs de l'Art Originel » se sont produites tant au Maroc qu'à l'étranger, diffusant la philosophie bakkaliya lors de performances dynamiques et intensément envoûtantes.

JERUSALEM SUFI ENSEMBLE

PALESTINA · PALESTINE

VERGIFFENIS · LE PARDON

NL Het soefi-ensemble uit Jeruzalem staat onder leiding van componist en violist Ramzi Aburedwan en brengt de hemelse stemmen mee van Palestijnse muezins. Het ensemble werd beroemd met zijn voorstelling 'Vergiffenis'.

De Palestijnse muezins brengen de gebeden en gezangen ten gehore die voor moslims het ritme van het dagelijkse leven bepalen. De meesten van hen zijn ook lid van muziekensembles die het klassieke en het traditioneel Palestijnse repertoire spelen.

Deze muezins behoren in hun samenleving twee keer tot een minderheid, want ze zijn moslim en muzikant. Ze zingen religieuze teksten, maar ook eeuwenoude gedichten van beroemde Perzische en Arabische mystici zoals Mansur al-Hallaj (ca. 858-922), Ibn Arabi (1165-1240), Al-Busiri (1211-1294), Baha-ud-din Shah

FR Mené par le compositeur et violoniste Ramzi Aburedwan, l'ensemble soufi de Jérusalem présente les voix célestes de muezins palestiniens qui ont contribué à leur renommée dans un spectacle intitulé « Le Pardon ».

Être muezzin en Palestine, c'est donner à entendre les prières et les hymnes qui rythment la vie quotidienne des musulmans. La plupart d'entre eux sont aussi actifs dans des ensembles

Naqshband (ca. 1318-1389) en Ibn al-Farid (1181-1234). Door de politieke gebeurtenissen van de 20e eeuw kunnen de soefi-ordes in Palestina niet ongehinderd hun activiteiten ontplooiën, maar verschillende groepen houden de tradities in ere, zowel in eigen land als daarbuiten, in vluchtelingenkampen.

Munther al-Raei, Firas el-Qazzaz, Mossab Shahrouri en Ragheb Qassas van de al-Aqsamoskee in Jeruzalem, Hebron en Nabloes zijn de zangers van dienst en geven een duizend jaar oude traditie door. Ze worden begeleid door een instrumentaal ensemble dat zijn muziek perfect verweeft met de gezangen. Samen wakkeren ze een spiritueel erfgoed aan dat bijna verloren was gegaan. Ramzi Aburedwan hoopt dat hij 'met zijn muziek Palestina leefbaarder kan maken'.

musicaux, où ils interprètent les répertoires classiques et traditionnels palestiniens.

Marqués par une double appartenance minoritaire au sein de leur société - musulmans et musiciens -, les muezins transmettent les textes religieux, mais aussi les poèmes centenaires des grands mystiques persans et arabes tels Mansur al-Hallaj (c. 858-922), Ibn Arabi (1165-1240),

Al-Busiri (1211-1294), Bahâ'uddin Shâh Naqshband (c. 1318-1389) ou encore Ibn Farid (1181-1234). Si les activités des organisations soufies de Palestine ont été entravées par les événements politiques survenus au cours du XXe siècle, elles ont été maintenues par plusieurs groupes tant dans le pays qu'en-dehors, au sein des camps de réfugiés.

Munther al-Raee, Firas el-Qazzaz, Mossab Shahrouri et Ragheb Qassas des mosquées al-Aqsa de Jérusalem, d'Hébron et de Naplouse prêtent leur voix au projet en tant que passeurs de cette connaissance millénaire. Ils sont accompagnés par un ensemble instrumental qui se mêle en parfaite harmonie avec les chants, offrant un souffle nouveau à un patrimoine spirituel presque éteint. Par leur action musicale, Ramzi Aburedwan espère « rendre la Palestine plus vivable grâce à la musique ».

teksten · textes : Hélène Secheyay

steun · soutien

BO ZAR

2018

- 11.09.2018
Orchestra of The Cairo Opera
- 26.09.2018
Zakir Hussain
- 06.10.2018
Dariush Talai
- 26.10.2018
Escalandrum
- 27.10.2018
Sufi Night
- 28.10.2018
Koray Avci
- 14.11.2018
Amir ElSaffar & Rivers of
Sounds ensemble
- 23.11.2018
Sahara Blues
- 24.11.2018
Rumba Lumumba
- 27.11.2018
Kian Soltani & Shiraz Ensemble
- 07.12.2018
Coşkun Karademir Quartet
- 08.12.2018
Hommage to Mohamed Rouicha

2019

- 12.01.2019
Khaled Mohamed Ali & Hasan Falih
- 21.01.2019
Chinese New Year Concert
- 02.02.2019
Maya Youssef
- 03.02.2019
Camané
- 09.02.2019
Hossein Alizadeh &
Hamavayan Ensemble
- 14.02.2019
Ictus Ensemble with Amir ElSaffar :
Interstices
- 01.03.2019
Ballaké Sissoko & Göksel Baktagir
- 03.03.2019
Sonico
- 07-10.03.2019
Bruselas Flamenco Festival
- 05.04.2019
Mohamed Briouel & L'Orchestre
arabo-andalou de Fès
- 25 - 28.04.2019
Balkan Trafik Festival
- 08.05.2019
Juan Pablo Navarro Sextet
- 11.05.2019
Rajab Suleiman & Kithara
- 25.05.2019
Kudsi Erguner & Lâmekân Ensemble
- 15.06.2019
Cubalandz
- 23.06.2019
Quinteto Real

WORLD
'18-'19