

Bozar × Ars Musica

7 May'22

**Farida
Parveen
X**

**Laurent
Cuniot**

‘Trans-Portées’

Hall M, Bozar

Ars Musica

VOX – International contemporary music season

9 Nov.'21 ➤➔➤ 15 May'22

^{NL} Tijdens deze nieuwe festivaleditie onderzoekt Ars Musica alle facetten van de stem over de hele wereld. Hoewel zang overal is terug te vinden, is het gebruik van de stem aan elke cultuur uniek. Deze staat namelijk in functie van een specifieke taal, intentie of gedachtengoed. De stem is in de eerste plaats een middel om een boodschap over te brengen, we zijn immers sociale wezens. Ze brengt betekenis over en verzekert een vlotte communicatie. Maar de stem is ook een instrument en de eerste bron van muziek.

Gesproken, gezongen, gescandeerd, gefluisterd, geschreeuwd, gepreveld... De stem vormt het centrale element van deze editie. Vox 2021–2022 zal in een samenspel van nieuwe creaties vocale tradities van over de hele wereld samenbrengen: van Mongoolse boventoonzang tot Japans Nô-muziektheater, van boreale stemmen tot majestueuze Ethiopische melopeën. De stem is één van de opvallendste kenmerken van het menselijk zijn en tegelijkertijd toont onderzoek aan dat die stem net culturele verschillen en het gebruik ervan uitlicht. De traditie verwijst in verschillende culturen en geloofsovertuigingen vaak naar een akoestisch universum, bestaande uit klanken en

BACK

ritmes. Zo wordt bijvoorbeeld de oorsprong van de wereld als een oerkreet beschreven in de Indische Veda, boeken door godheden aan wijzen van het Vedische tijdperk “geopenbaard”. De Genesis heeft het dan weer over een vibrerende eenheid.

Hoewel zang in sommige culturen, met name buiten Europa, al duizenden jaren onveranderd overgeleverd wordt, blijft ze vandaag nog steeds een bron van inspiratie voor hedendaagse componisten. Zij ontdekken er ongehoord complexe muziekpatronen in, die hen uit hun creatieve comfortzone dwingen. Vox bouwt bruggen tussen geschreven muziek en mondelinge tradities, tussen westerse en niet-westerse culturen, om zo tot nieuwe werken en een nieuw creatief muziekvocabularium te komen.

^{FR} Pour cette édition, Ars Musica explore la voix dans tous ses états, sous multiples géographies. Car si elle est commune aux cultures du monde entier, sa technique est souvent unique, au service d'une langue, d'une intention ou d'une pensée. La voix est d'abord, pour les êtres sociaux que nous sommes, vecteur de la parole. Elle véhicule du sens, assure la communication. Mais la voix est aussi un instrument et la première source de musique...

Parlée, chantée, scandée, susurrée, hurlée, chuchotée, la voix sera l'élément central de cette édition qui réunira des traditions vocales du monde entier, des diphonies mongoles au chant du nô japonais, des voix boréales aux fêlures majestueuses des mélopées éthiopiennes, en rencontre avec la création. Car si la vocalité évoque

un des points saillants de l'essence humaine, elle fait apparaître parallèlement sur la carte du monde les frontières culturelles selon les recherches, et du même fait, les utilisations de celle-ci. La tradition fait souvent référence à travers les cultures et croyances à l'univers acoustique, c'est-à-dire à un univers fait de sons et de rythmes décrivant tantôt comme en Inde, l'origine du monde dans un cri (les Veda, livres « révélés » par les divinités aux sages de l'époque védique et présentés comme contenant toute la sagesse divine), tantôt dans les lignes de la Genèse, proclamant l'unité vibratoire.

Si le chant reste parfois inchangé depuis plusieurs milliers d'années dans certaines cultures, notamment extra-européennes, il reste encore aujourd'hui source d'inspiration des compositeur·trices contemporain·es. Ces dernier·ères ont loisir d'y entendre des complexités inouïes qui remettent en question leur confort de création. Le festival Ars Musica, fidèle à sa ligne éditoriale, esquisse des passerelles entre musiques écrites et traditions orales, entre cultures occidentales et extra-occidentales, pour faire naître des œuvres nouvelles, développant des langages inventifs. L'édition 2021-2022 offre l'occasion de cultiver l'oreille voyageuse, le goût d'une écriture à risque et d'orchestres peu communs.

Farida Parveen,
zang · chant & harmonium

Hadhoum Tunc,
sopraan · soprano

Gazi Abdul Hakim,
fluiten · flûtes

Reza Asm,
dohol

Md. Delwar Hossain,
dotara

Debendra Nath Chatterjee,
tabla

Jean-Pierre Arnaud,
althobo en hobo · cor anglais & hautbois

Nicolas Fargeix,
klarinet en basklarinet ·
clarinette & clarinette basse

Florian Lauridon,
cello · violoncelle

Laurent Cuniot °1957

Prélude

Belgische première · création belge

Lalon Shah 1774–1890

Khanchar Bhitor Ochin Pakhi

Laurent Cuniot

Les vagues sourient sur tes lèvres

Lalon Shah

Lalon Koy Jaatir Kee Roop

Barir Kache Arshi Nagar

Laurent Cuniot

À l'aube, l'oiseau

Lalon Shah

Milon Hobe Katu Dine

Pare Loye Jao Amaye

Laurent Cuniot

Dans la nuit mystique

Lalon Shah

Shomoy Gele, Shadon Hobe Na

duur · durée : ±1:20

BACK

Trans-portées

Vier westerse solisten en vier Bengalese muzikanten luisteren naar elkaar in twee klankuniversums: de orale traditie van Farida Parveen, een zang vol structuur en extase, gestoeld op de Indiase raga en grenzend aan het Soefisme, en de hedendaagse westerse schriftuur van Laurent Cuniot, een intense taal brandend van de lyriek. In *Trans-portées* verweeft laatstgenoemde de spiritualiteit van de liederen van Lalou (Fakir Lalou Shah) en de hymnen over de absolute liefde van de dichter Mohammed Manzour. Het is de verstrengeling van de kracht uit het hart en de rede, en de ontmoeting van twee universums die in ruimte en tijd a priori ver verwijderd zijn van elkaar.

Laurent Cuniot is zo'n 20 jaar zowel componist als dirigent. Als muzikaal leider van het ensemble voor hedendaagse muziek TM+ zet hij zich in voor de verspreiding en promotie van de hedendaagse muzikale creatie.

Vier westerse solisten en vier Bengalese muzikanten luisteren naar elkaar in twee klankuniversums: de orale traditie van Farida Parveen, een zang vol structuur en extase, gestoeld op de Indiase raga en grenzend aan het Soefisme, en de hedendaagse westerse schriftuur van Laurent Cuniot, een intense taal brandend van de lyriek.

Trans-portées

Quatre solistes occidentaux et quatre musiciens bangladais se retrouvent dans l'écoute réciproque de deux univers sonores : la tradition orale de Farida Parveen, chant de la structure et de l'extase, assis sur le raga indien au bord du vertige soufi, et l'écriture contemporaine occidentale de Laurent Cuniot, langage intense incendié par le lyrisme. Œuvre de ce dernier, *Trans-portées* tisse la spiritualité des chants de Lalou (Fakir Lalou Shah) et les hymnes à l'amour absolu du poète Muhammad Manzur. Elle est l'entrelacement de deux élans du cœur et de l'esprit, mais aussi la rencontre de deux univers a priori éloignés dans l'espace et le temps.

Depuis près de vingt ans, Laurent Cuniot mène une double carrière de compositeur et de chef d'orchestre. Directeur musical de TM+, ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui, il se consacre à la diffusion et à la valorisation de la création musicale contemporaine.

Quatre solistes occidentaux et quatre musiciens bangladais se retrouvent dans l'écoute réciproque de deux univers sonores : la tradition orale de Farida Parveen, chant de la structure et de l'extase, assis sur le raga indien au bord du vertige soufi, et l'écriture contemporaine de Laurent Cuniot, langage intense incendié par le lyrisme.

Farida Parveen, zang · chant & harmonium

^{NL} De Bengalese zangeres Farida Parveen wordt beschouwd als «de koningin van de Lalon-liederen». Vanaf haar zesde kreeg ze lessen in sargam (een stijl van Indiase geornamenteerde zang) en klassieke muziek bij Ustad Ibrahim. Farida Parveen werd professioneel zangeres op 13-jarige leeftijd toen ze voor een radiostation zong. Zij ontdekte toen de traditionele zangstijl die «Lalon» heet, en die op het festival werd uitgevoerd ter ere van Fakir Lalon Shah, de vader van de soefi-wortels van de Bauls. Als onafhankelijkheidszangeres en patriottische culturele figuur groeide ze uit tot een van de populairste zangeressen in Bangladesh en geniet zij een internationale reputatie.

^{FR} La chanteuse bangladaise Farida Parveen est considérée comme « la reine des chants de Lalon ». Formée dès l'âge de 6 ans au sargam (style de chant ornementé indien) et à la musique classique auprès d'Ustad Ibrahim, Farida Parveen se professionnalise dès l'âge de 13 ans, en chantant pour une chaîne de radio. Elle découvre par la suite le style de chant traditionnel dit « de Lalon », interprété à l'occasion du festival en hommage à Fakir Lalon Shah, père de l'ancrage soufi des Baúls. Chanteuse de l'Indépendance et figure culturelle patriote, elle est devenue l'une des chanteuses les plus populaires du Bangladesh et jouit d'une réputation internationale.

Laurent Cuniot, compositie · composition

^{NL} Laurent Cuniot is een van de zeldzame Franse musici die een dubbele carrière heeft als componist en dirigent. Zijn muziek, gevoed door de avant-garde stromingen van de 20e eeuw, stelt de expressieve kracht van het hedendaagse schrift in vraag ten dienste van een dramaturgie die bruist van energie en klankkleuren. Geboren in Reims, volgt hij zijn eerste muzikale studies aan het Conservatoire National de Région van zijn geboortestad voordat hij deze voortzet aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris met vioolstudie, kamermuziek, analyse, harmonie en vervolgens compositie en muzikaal onderzoek bij Pierre Schaeffer en Guy Reibel. Hij voltooit zijn opleiding bij Yuri Simonov door masterclasses orkestdirectie te volgen in Miskolc (Hongarije). Als muziekdirecteur van TM+ ontwikkelt hij sinds 1986 het artistieke project van het ensemble en heeft hij het als een van de toonaangevende orkestrale ensembles in de muziek van vandaag op de kaart gezet. Sindsdien voert hij zijn activiteiten als componist, dirigent en pedagoog parallel uit. Tot 2000 is hij hoogleraar compositie en nieuwe technologieën aan de CNSMD de Paris en ook gedurende enkele jaren producent bij Radio France van “concert-lezingen”, openbare uitzendingen gewijd aan de analyse en interpretatie van werken vanaf de middeleeuwen tot nu.

^{FR} Laurent Cuniot est un des rares musiciens français à mener une double carrière de compositeur et de chef d'orchestre. Sa musique, nourrie par les avant-gardes du XXe siècle, interroge la puissance expressive de l'écriture contemporaine au service d'une dramaturgie traversée par l'énergie et les couleurs du son. Né à Reims, Laurent Cuniot fait ses premières études musicales au Conservatoire National de Région de sa ville natale avant de les poursuivre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris dans les classes de violon, musique de chambre, analyse, harmonie puis de composition et recherche musicale avec Pierre Schaeffer et Guy Reibel. Il complète sa formation auprès de Youri Simonov dans le cadre de master classes de direction d'orchestre à Miskolc (Hongrie). Directeur musical de TM+ depuis 1986, il en développe le projet artistique et l'impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique nouvelle. Professeur de composition et nouvelles technologies au CNSMD de Paris jusqu'en 2000, il est aussi producteur à Radio France des « concerts-lectures », émissions publiques consacrées à l'analyse et l'interprétation d'œuvres du Moyen Âge à nos jours.

Lalon Shah

^{NL} Lalon, ook bekend als Fakir Lalon Shah, Lalon Shah, Lalon Fakir, was een Bengaalse filosoof, schrijver, zanger, bâu, mysticus, fakir, denker en sociaal hervormer. Beschouwd als een icoon van de Bengaalse cultuur, beïnvloedde en inspireerde hij vele dichters, denkers en geestelijken, waaronder Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam en Allen Ginsberg. Alom gevierd als een voorbeeld van religieuze tolerantie, werd hij tijdens zijn leven en na zijn dood ook beschuldigd van ketterij. In zijn liederen stelde Lalon zich een samenleving voor waarin alle religies en geloofsovertuigingen in harmonie zouden zijn. Lalon stichtte het instituut dat bekend staat als Lalon Akhrah in Cheuriya, ongeveer twee kilometer van het station van Kushtia. Zijn volgelingen wonen voornamelijk in Bangladesh en West-Bengalen. Elk jaar, ter gelegenheid van zijn sterfdag, komen duizenden van zijn discipelen en volgelingen bijeen in Lalon Akhrah en brengen hulde aan hem door drie dagen lang zijn liederen en filosofie te vieren en te bespreken. In 2004 stond Lalon op de twaalfde plaats in de lijst van Grootste Bengali aller tijden, een poll gepubliceerd door de BBC.

^{FR} Lalon, aussi connu sous les noms de Fakir Lalon Shah, Lalon Shah, Lalon Fakir, était un philosophe, auteur, chanteur, bâu, mystique, fakir, penseur et réformateur social bengali. Regardé comme une icône de la culture du Bengale, il influença et inspira de nombreux poètes, penseurs et religieux dont Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam et Allen

Ginsberg. Largement célébré comme un exemple de tolérance religieuse, il a également été accusé d'hérésie durant sa vie et après sa mort. Dans ses chansons, Lalon envisageait une société où toutes les religions et croyances seraient en harmonie. Lalon a fondé l'institut connu sous le nom de Lalon Akhrah à Cheuriya, à environ 2 kilomètres de la gare de Kushtia. Ses disciples résident principalement au Bangladesh et au Bengale occidental. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, des milliers de ses disciples et adeptes se rassemblent à Lalon Akhrah et lui rendent hommage en célébrant et en discutant de ses chansons et de sa philosophie pendant trois jours. En 2004, Lalon fut classé douzième du *Greatest Bengali of all time*, un sondage publié par la BBC.

^{NL} Al drieëndertig jaar werkt TM+ aan de ontwikkeling van een veeleisende en grondige benadering van de uitvoering van werken uit de vorige eeuw en van nu. Het Ensemble bestaat uit een twintigtal virtuoze musici, die elk seizoen worden aangevuld met een vijftiental andere instrumentalisten. Het is een uiterst moderne muziekgroep, die zich inzet voor de relatie tussen heden en verleden, die nieuwe banden wil aanknopen met componisten en die de individuele en collectieve investering van musici wil aanmoedigen. TM+ zet zich in voor alle vormen van expressie en creatie en werkt regelmatig samen met regisseurs, choreografen en beeldend kunstenaars aan multidisciplinaire projecten.

TM+ wordt gesteund door het Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, de Région Ile-de-France, het Département des Hauts-de-Seine en de Ville de Nanterre. Zij krijgt ook steun van de SACEM en de SPEDIDAM. Voor haar internationale activiteiten wordt TM+ regelmatig gesteund door het Institut français en het Office des exportations. TM+ is gevestigd in de stad Nanterre en is sinds 1996 in residentie in het Maison de la Musique.

^{FR} L'ensemble TM+ travaille depuis trente-trois ans à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Composé d'une vingtaine de musiciens virtuoses auxquels se joint chaque saison une quinzaine d'autres instrumentistes, TM+ est une formation musicale profondément moderne, attachée aux relations entre passé et présent, ayant à cœur de créer de nouveaux liens avec les compositeurs comme de

favoriser l'investissement individuel et collectif des musiciens. Engagé dans toutes les formes d'expression et de création, TM+ collabore régulièrement avec des metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens sur des projets pluridisciplinaires.

TM+ reçoit le soutien du Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, de la Région Ile-de-France, du Département des Hauts-de-Seine et de la Ville de Nanterre. Il reçoit également le soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM. Pour ses actions à l'international, TM+ est régulièrement soutenu par l'Institut Français et par le Bureau Export. TM+ est implanté sur la ville de Nanterre et en résidence à la Maison de la musique depuis 1996.

coproductie · coproduction

Bozar

We danken onze mecenassen, publieke,
culturele, institutionele en structurele partners,
stichtingen en mediapartners voor hun steun.

Nous remercions nos mécènes, partenaires publics,
culturels, institutionnels et structurels, fondations et
partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Opmaak van het programmaboekje · Réalisation du programme

Coördinatie · Coordination

Luc Vermeulen

Redactie · Rédaction

Ars Musica, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe