

Musique du Monde & Cirque

Bab Assalam invite Sylvain Julien

DERVICHE

درویش

Le mystère des Derviches Tourneurs réinventé dans une poésie circassienne

Télérama

Bab Assalam élabore un dialogue en transe avec l'artiste circassien Sylvain Julien

babassalam@free.fr | +33 (0)6 82 39 39 62

Derviche

درويش

Dix ans après avoir joué à la citadelle d'Alep aux côtés d'une dizaine de derviches tourneurs, Bab Assalam réinvente, en compagnie de Sylvain Julien, le mythe des derviches tourneurs avec un concert « tourné » où la transe soufie devient une poésie circassienne.

“Après le triomphe de Bab Assalam, Sylvain Julien et des derviches tourneurs de Damas ce weekend, le festival Arabofolies continue...”

Musique : Bab Assalam

Khaled Aljaramani | oud, chant

Mohanad Aljaramani | percussions, oud, chant

Raphaël Vuillard | clarinettes, live electronic

Emmanuel Sauldubois | collaborateur artistique et technique

Danse, cerceaux : Sylvain Julien

Jean Lacornerie & Heinz Lorenzen | Regards extérieurs

Annette Labry | Regard danse

Dominique Ryo | Lumières

Céline Pigeot | Costumes

“En alliant à la fois la musique soufie à la musique électro et à la guitare, en reproduisant une sorte de présence des derviches grâce au cerceau, en liant l’Orient à l’Occident, Bab Assalam, rend hommage au passé en tournant le regard vers l’avenir.

Il s’agit d’emprunter un chemin qui mènera chaque spectateur au-delà du mouvement et des corps, au-delà du temps et des continents afin d’atteindre une sorte de quête transcendante, un mouvement vertical vers le divin.”

Virginie Lupo

“ A l'oreille, je te dirai où l'entraîne sa Danse “
Jalâl-al-Dîn Rûmî

Paris MÔMES
c'est beau à donner
le tournis !

Le groupe franco-syrien Bab Assalam avec le circassien Sylvain Julien transcendent les musiques et les traditions pour composer un spectacle enivrant.

En 2010, Bab Assalam donnait son dernier concert en Syrie à la citadelle d'Alep aux côtés d'une dizaine de derviches tourneurs. C'était une fête. Puis vint la guerre, les massacres et l'exil. Le groupe, aujourd'hui réuni en France, réinvente le mythe avec un concert « tourné » où la transe devient une poésie circassienne enchanteresse.

L'univers hypnotique de la danse soufie remonte au grand poète persan du 13e siècle, Rûmi, qui prônait la quête d'une spiritualité intérieure, une mystique centrée sur la tolérance. Bab Assalam conjugue cette quête spirituelle avec une forme de spectacle renouvelée où les gestes se fondent pour faire corps avec la musique. Plus de derviches qui appartiennent au passé, c'est à Sylvain Julien qu'il revient de faire tourner le monde, lui qui jongle avec les cerceaux, toujours en recherche du mouvement perpétuel.

Bab Assalam compose une version occidentalisée du cercle du derviche. Ni texte, ni vidéo, ni histoire, mais une suite musicale transcendée par l'art du circassien, qui fait cohabiter les voix des deux musiciens syriens, entourés des ouds et des percussions, avec les sonorités contemporaines de la clarinette basse et de l'électro.

Une ode à l'amour pour une longue transe qui nous mène à l'extase.

*Nous rêvons d'un spectacle dans l'ivresse de notre folie.
Un concert « tourné » qui nous emmène, au gré de l'accélération des battements du cœur,
vers notre souvenir et notre avenir.
C'est un chemin pour aller au-delà du mouvement et des corps, au-delà du temps.
Pour se réunir et tourner avec les planètes et les étoiles.*

Bab Assalam

Quelques paroles autour du cercle

Revisiter la figure du derviche, ici et aujourd'hui avec ce qu'on est, avec son corps et des cerceaux, une quête joyeuse et néanmoins profonde.

Les points de départ de cette 3e création :

- * un concert à la citadelle Alep en 2010 où Bab Assalam avait invité une dizaine de derviches tourneurs pour une grande transe
- * un poème de Rûmî, l'un des plus grands poètes mystiques persans (1207-1273)
- * la rencontre avec Sylvain Julien et son travail de recherche autour du cerceau, considéré à la fois comme objet de jonglage, objet de vibration, objet créateur de formes et de mouvements

Un corps sec dans un paysage de rondeurs qui danse sa vie et joue sa peau pour que son monde continue de tourner.

Parole de spectateur

"Il y a des spectacles qui dépassent le simple cadre de leur deïsis. Ils laissent une rémanence intime, une trace au-delà d'eux même. La nouvelle pièce « Derviche » du groupe Bab Assalam possède ses qualités.

*« Derviche » du groupe Bab Assalam rappelle avec force que Le soufisme est une mystique, elle dépasse et laisse trace en l'homme avec la géométrie variable du cercle parfait qui a pour centre l'amour de l'univers." **Kader Benamer***

**Sylvain Julien le Derviche Hétéroclite,
en transe avec les sons de Bab Assalam
#NuitDeLaPoesie**

Faire corps avec la musique, faire vivre l'espace élastique qui sépare et réunit les uns et les autres, faire voir la musique et entendre les gestes, créer des images et non des illustrations, au-delà la musique et au-delà du cirque, se rencontrer au cœur des choses

Avec Derviche درویش, nous souhaitons - comme le danseur qui tourne - tenter l'aventure d'un « voyage sans départ ».

Les cerceaux sont rythmes et musicalité, ils possèdent en eux comme une volonté de ne jamais s'arrêter, pour peu qu'on leur donne un peu d'énergie ils sont cercles et perpétuent le cercle, ils le transforment en même temps qu'ils se transforment et nous transforment.

La Musique

Nous restons à la recherche de cette rencontre entre Orient et Occident au cœur même du projet musical de Bab Assalam.

Nous souhaitons faire revivre cette pensée syrienne des Tourneurs d'Alep, mais de manière différente et totalement contemporaine. La musique soufie nous inspire depuis le début. Elle amène à la transe où les rythmes rappellent le battement du cœur.

Nous cherchons à nous inspirer de cette tradition, de cette quête de spiritualité intérieure, en nous nourrissant aussi de contes soufis, de philosophie, de sciences...

Nous nous inspirons de la **wasla** orientale (littéralement ce qui relie en arabe)- comme la suite à la française - qui est une suite de pièces instrumentales et de chants d'un même *maqâm* (mode) allant du rythme lent vers une apothéose rapide. Elle emmène le spectateur vers une sensation de bien-être et d'enchantement, pour ne pas dire de transe. Le **Samaâ** et le **Dikhr**, seront aussi très présents avec un travail tout particulier sur le souffle et le chant, très importants en musique soufie.

Les instruments

Les voix des deux musiciens syriens seront entourées de ouds et de percussions, du chalumeau XVIII, de la clarinette basse (contemporaine), du Sylphyo (clarinette électronique) et de la dernière invention: la Clariney (mélange entre la clarinette et le ney, la flute orientale)

La technologie

Dans la 2ème partie du spectacle, le live électronique et le traitement du son en temps réel donneront la touche qui caractérise aujourd'hui Bab Assalam entre folklore et rock-électro

Un Album

Maram مرام

que l'on pourrait traduire par désir soufi

Les musiques acoustiques du spectacle font l'objet d'un disque, sorti également lors de notre passage à L'Institut du Monde Arabe.
Chez **Inouïe Distribution**

Bab Assalam - histoire & biographies

Sur scène

Trois virtuoses - deux musiciens classiques syriens (ouds et percussions) et un clarinettiste français adepte de musique de chambre - nous entraînent dans un envoûtant voyage musical aux confins de la transe, entre world music et live-électro.

Un circassien, à la fois danseur, manipulateur d'objets et zélateur de cerceaux, revisite, ici et aujourd'hui, la figure du derviche, se jouant de la musique, du cercle et bien sûr du corps.

Bab Assalam, l'histoire

Alep - Syrie, 2005

C'est à Alep, lors d'une résidence d'artistes, que leurs chemins se croisent. D'un côté les deux frères syriens et musiciens émérites que sont Khaled Aljaramani (l'un des maîtres incontestés du oud au Moyen-Orient) et Mohanad Aljaramani (percussions), de l'autre le clarinettiste baroque français, joyeusement « touche-à-tout », Raphaël Vuillard.

Entre Orient et Occident, Bab Assalam (« *la porte de la paix* » en arabe) explore, avec une grande sensibilité et humanité, les frontières d'une world-music pleine de spiritualité (car imprégnée de pensée soufie) et de poésie qui fait mouche.

Depuis ses débuts, le trio multiplie les dates au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, avant d'enregistrer un disque chez AdVitam/Harmonia Mundi en 2008.

« *La musique de Bab Assalam nous emmène plus loin, elle nous fait traverser le cosmos intérieur* » Standard

Lyon - France, 2011

Le temps de l'exil... La Syrie en proie au chaos, les deux frères Aljaramani ont fui et sont réfugiés en France. L'exil des deux musiciens syriens pousse le trio acoustique à un son plus rêche et plus électrique. « *Avec l'exil, nous ne pouvions plus jouer pareil. Pour Khaled et Mohanad, venus en France avec leur bagage culturel et musical, la tradition n'avait plus de sens, quelque chose s'était brisé. Il fallait électrifier tout ça, occidentaliser par ce qu'il n'y avait pas au Moyen-Orient (ou très peu) : du rock (pas n'roll) et de l'électro* », explique Raphaël.

C'est en 2012, lors d'une résidence, qu'ils rencontrent la guitare électrique de Philippe Barbier : le trio devient quartet et pose les bases de **Zyriab**, voyage au long cours qui s'inspire des histoires et du répertoire traditionnel des musiciens-poètes itinérants. Bab Assalam réussit avec **Le Voyage de Zyriab** à marier des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ensemble (oud, clarinette) et à entremêler sonorités orientales ancestrales, riffs saturés à la guitare électrique et expérimentations électro. « *Nous chantons l'exil, raconte Khaled Aljaramani. Nous sommes un groupe engagé. Il y a de la nostalgie, de l'émotion, il y a aussi du rire et de l'espoir dans ce que nous faisons.* »

« *... le lien libertaire entre folk organique et rock magnétique* » Télérama

« *L'envoûtant voyage musical de Bab Assalam sur les chemins de l'exil* » Culturebox

« *Le voyage musical de Bab Assalam.... une pause poétique hors du temps* » Dauphiné Libéré

Histoire de ... rencontres

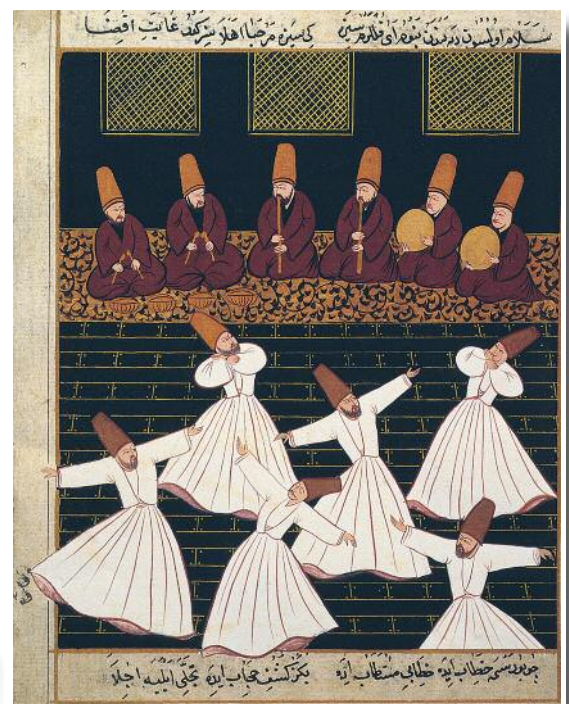
Adepte de concert-spectacle « habillé » et habité, Bab Assalam invite au gré de ses créations des artistes de différents univers artistiques (marionnette, vidéo, cirque...), tissant sa trame entre Orient et Occident.

Le trio virtuose y poursuit l'exploration d'une musique entêtante qui emprunte à la fois à la tradition orientale et à la musique baroque occidentale et se charge d'effets et bidouillages sonores apportés par le live électro.

Après **On ne vole pas qu'avec des ailes**, pièce créée en 2017 qui questionne, entre théâtre et musique, l'universalité des mythes, Bab Assalam rêve de derviches tourneurs et invite aujourd'hui Sylvain Julien à un concert « tourné » ou lorsque la transe soufie devient une performance circassienne...

« *Un cri dans le désert. Un spectacle tout simplement fascinant.* »
L'envolée culturelle

« *La poésie de l'Orient et de l'Occident, comme une promesse d'être touché au cœur.* » Le Zèbre

Bab Assalam ... 3+1 / 4 mousquetaires (ou 4 individualités)

Raphaël Vuillard

Clarinettes & Live electronic

©M. Cavalca

Une vie musicale hétéroclite...

1er prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM), spécialisé sur les instruments anciens. Il se consacre pendant plus de dix ans à la musique d'orchestre, à l'opéra et à la musique de chambre sous les directions de J.C. Malgoire, M. Minkovski, C. Rousset, F.E. Comte... Du baroque au 21e siècle

Compositeur et interprète pour le spectacle vivant, il se plonge corps et âme dans la musique assistée par ordinateur. Il travaille ainsi pour Denis Plassard, Turak Théâtre, Delphine Gaud, Anne Courrel, Philippe Faure ou encore France 3.

... pour une musique vivante

Après de nombreuses tournées internationales, il rencontre, en 2005, Khaled Aljaramani en Syrie, avec lequel il fonde le groupe Bab Assalam. Entre compositions et improvisations, ils explorent les chemins d'une world music hypnotique qui s'inspire aussi bien de la musique soufie, de thèmes traditionnels orientaux, de musique classique que d'expérimentations électro.

Khaled Aljaramani

Oud & Chant

Musicien syrien, considéré comme l'un des maîtres incontestés du oud au Moyen-Orient.

A la fin de ses études au Conservatoire National de Damas (CND), il travaille à son tour comme professeur de oud au CND et de musicologie à la Faculté (Institut de Musique) de Homs.

Passeur de la tradition de Munir Bashir et Nassir Shamma dont il fut l'élève, il joue avec l'Orchestre Oriental du CND, avec l'Orchestre Symphonique National de Syrie comme soliste.

En 2002, il rencontre Serge Tessot-Gay (guitariste du groupe Noir Désir) avec qui il crée InterZone. Résident à la Fondation de Royaumont, il participe à de nombreux projets et créations.

Compositeur confirmé, il écrit des pièces pour oud solo et des pièces de musique contemporaine orientale. Il est régulièrement invité à se produire en solo et diffusé sur France Musique.

Il joue également dans plusieurs formations en France et dans le monde entier, notamment avec le chanteur Abed Azrié, Aka Moon, Marc Nammour ou encore Fabrizio Cassel.

Le trio Bab Assalam, fondé avec le clarinettiste Raphaël Vuillard en 2005, est son projet de cœur.

Actuellement réfugié en France.

©M. Cavalca

Mohanad Aljaramani

Percussions, oud & chant

©M. Cavalca

Il est le cadet de la grande famille de musiciens syriens Aljaramani.

Après avoir étudié la percussion et la composition à l'Institut Supérieur de Musique de Damas, il est membre de plusieurs orchestres (dont l'Orchestre de Musique Arabe de Damas, Opéra de Damas ou encore diverses formations du Conservatoire National Supérieur de musique de Damas) et se produit dans de nombreux festivals en Syrie, au Moyen-Orient, en Europe et maintenant en France (Mucem, Institut du Monde Arabe).

Il collabore avec de nombreux artistes, dont Abed Azrié, Dorsaf Hamdani, Hamam Khairy, Noma Omran ou le groupe Exil ; il est également musicien pour la Comédie de Valence.

Il rejoint Bab Assalam en 2007 lors d'une tournée au Moyen-Orient ; il a aussi participé à l'enregistrement du 1er album en 2008, sorti chez Harmonia Mundi.

Actuellement réfugié en France.

Sylvain Julien

Danse, cerceau

Diplômé en 2004 du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), ce jongleur initialement de balles - également manipulateur d'objets improbables - a multiplié les rencontres avec des chorégraphes et des créateurs de cirque (Denis Plassard, P. Ménard, Nathan Israel, La mondiale générale, Cheptel Aleikoum, etc...), mais aussi avec des musiciens (entre autres le Trio Esquina du bandonéoniste César Strocchio, le quartet de jazz l'Impérial Orphéon, l'Ensemble Cairn). Une diversité des projets qui va de pair avec une diversité de ses pratiques et des objets avec lesquels il travaille. C'est en 2013 qu'il crée Iopido (ou l'inverse) qui pose les bases d'un vaste projet avec et autour du cerceau avec l'idée (vaine) de faire le tour de cet objet.

Il cultive depuis l'obsession du cercle et des cerceaux tout en développant un vocabulaire singulier fait de contraintes, d'exploits, d'étrangetés et d'énergies variées.

©G. Edelin

Origines. Pistes de réflexion. Citations. Bibliographie

Soufisme

Le soufisme est une doctrine datant du 8e siècle ; il s'agit d'un mouvement spirituel, voire mystique, au sein de la religion musulmane. Il s'agit d'une voie d'élévation spirituelle par le biais d'une initiation (appelée *tariqat*) qui permet d'accéder à la connaissance cachée ou encore de pénétrer derrière l'apparence des choses.

« Dans les cadences de la musique est caché un secret ; si je le révélais, il bouleverserait le monde. »

Comme dans tout mysticisme, c'est avant tout une recherche de Dieu et son expression peut prendre des formes très différentes. De par ses aspects ésotériques, il est régi par des pratiques secrètes, des rites d'initiation, eux aussi variables selon les maîtres qui l'enseignent.

On peut aussi définir le soufisme comme une recherche d'états modifiés de la conscience.

Cette recherche de Dieu peut passer, chez certains soufis, par la musique ou la danse qui transcende la pensée.

C'est ce que pratiquait Djalâl ad-Dîn Rûmî, le fondateur des derviches tourneurs.

Rûmi fait partie du soufisme, la branche mystique de l'Islam.

Djalâl ad-Dîn Rûmî (ou Rûmî) 1207/1273

L'un des plus grands poètes mystiques persans, il a profondément influencé le soufisme. Philosophe, musicien, mais aussi poète (25 000 vers sur l'amour), chanteur, danseur. Son nom est intimement associé à l'ordre des « derviches tourneurs » ou mevlevi, l'une des principales confréries soufies qu'il fonda dans la ville de Konya. On lui doit l'apport à la spiritualité de la notion de beauté, d'art, l'importance de la musique, de la danse et de l'amour.

Son œuvre sera fortement inspirée de sa rencontre avec Shams de Tabriz, derviche errant venu d'Iran, considéré comme son maître spirituel qui lui dévoila les arcanes des sciences secrètes.

Ce dernier aurait été, selon la légende, assassiné en 1247. Rûmî, inconsolable, aurait institué le fameux *samâ* qui renvoie à la notion d'audition spirituelle. *Samâ* désigne aussi une danse giratoire sacrée des derviches tourneurs soufis Mevlevi.

Les poésies mystiques chantées dans le *samâ* associent les thèmes de l'amant et de l'aimé, de l'ivresse spirituelle, de la nostalgie de la séparation avec l'être bien-aimé ou encore notre essence divine.

**Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi ;
tous deux ne sont qu'un, c'est toi qui penses qu'ils sont deux.**

Derviches Tourneurs

C'est le nom donné aux membres de l'ordre mevlevi - fondé au 13e siècle à Konya (située aujourd'hui au cœur de la Turquie) en référence à leurs mouvements de danses qui se rapprochent de ceux d'une toupie.

Les derviches tourneurs exercent leurs danses tourbillonnantes au sein d'une cérémonie appelée *sema* (*semâ*) en turc. Durant laquelle, ils effectuent des rotations sur eux-mêmes, d'abord lentement puis de plus en plus rapidement, au son d'instruments de musique traditionnels - tel le ney (flûte) ou le daf (tambour sur cadre) - jusqu'à l'atteinte d'une forme de transe. La danse est ainsi considérée comme une prière, une élévation de la spiritualité jusqu'à la perfection, un dépassement de soi à l'union suprême avec Dieu. On peut approcher cela d'une recherche d'état modifié de conscience en vue de l'expansion de l'être et du développement des capacités créatrices.

La danse des derviches peut être considérée comme une recherche de plénitude, une expérience personnelle et intime à travers la technique des tours giratoires.

La danse permet aussi bien de s'unir au cosmos, de ressentir l'unité esprit/corps que d'évacuer certaines tensions.

La technique mêle le chant, la danse et la musique.

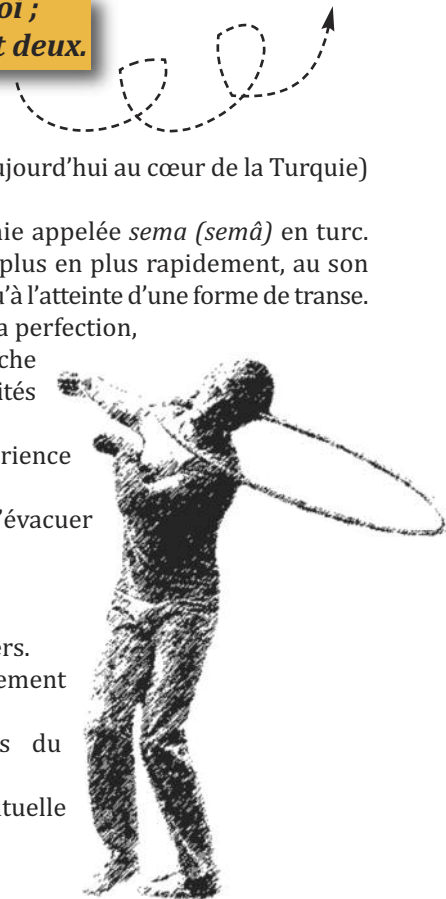
Leur ronde symboliserait celle des planètes autour du soleil et autour d'elles-mêmes.

Sages parmi les sages, les derviches étaient reconnus pour leurs connaissances de l'univers.

Les derviches tournent comme la terre autour du soleil, en suivant la rotation du mouvement des planètes, de gauche à droite.

La sensation de vertige (et de nausée) est naturelle, elle prépare le corps du danseur à l'extase, dite ivresse mystique.

La persévérance et le dépassement de soi sont nécessaires pour rejoindre cette voix spirituelle où l'esprit et le corps s'abandonnent pour une libération de l'âme.

Djalâl ad-Dîn Rûmî (ou Rûmî) XIIIe siècle

Ecoute le Ney raconter son histoire
Il se lamente de la séparation depuis
Qu'on m'a coupé de la jonchaie
Ma plainte fait gémir l'homme et la femme
Je veux un coeur déchiré par la séparation
Pour y verser la douleur du désir
Quiconque demeure loin de sa source
Aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni
Moi, je me suis plaint en toute compagnie
Je me suis associé à ceux qui se réjouissent
Comme à ceux qui pleurent
Chacun m'a compris selon ses propres sentiments
Mais nul a cherché à connaître mes secrets
Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte
Mais l'oreille et l'oeil ne savent pas le percevoir
Le corps n'est pas voilé à l'âme, ni l'âme au corps
Cependant, nul ne peut voir l'âme
C'est du feu, non du vent, le son de la flûte
Que s'anéantisse celui à qui manque cette flamme !
C'est le feu de l'Amour qui est dans le roseau...

Nous sommes enfin arrivés là où tout est musique

«Dans les cadences de la musique est caché un secret;
si je le révélais, il bouleverserait le monde.»

Teasers

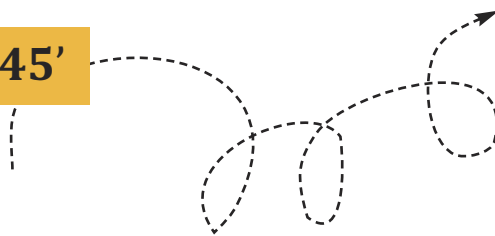
<https://youtu.be/QXgVmMJJljo>

<https://youtu.be/FnVFW8GwazQ>

UNE VERSION JEUNE PUBLIC de 45'

Pas de texte, pas d'histoire, mais des musiques venues de nos deux cultures, un circassien extraordinaire qui évolue dans une performance poétique du geste, l'appropriation et la transformation d'une tradition qui n'est pas la sienne. Donnons ce spectacle aussi pour le jeune public, donnons-leur cette ouverture et ce partage. donnons à rêver, à échanger sur nos ressemblances et la beauté de nos différences.

ACTIONS CULTURELLES

Différents ateliers sont possibles. (Musique et/ou Cerceaux)

Publics concernés | Scolaires à partir de 9 ans, collégiens etc.
| Conservatoires

Exemples d'ateliers

Tranche de 1h30 à 2h30 suivant le public concerné.

Les ateliers sont animés et encadrés par un ou plusieurs musiciens de Bab Assalam.

Les thématiques peuvent évoluer en fonction des besoins et du public ciblé, de l'âge, du nombre d'heures allouées etc.

Quelques thèmes abordés

Les différents instruments orientaux

Autour de la musique orientale

L'improvisation dans la musique orientale

Le chant dans la musique orientale

Soufisme

Masterclass « Impro » Etc.

Paris MÔMES

Un « concert tourné » avec l'ensemble musical franco-syrien Bab Assalam et le circassien Sylvain Julien inspiré des derviches tourneurs.

C'est beau à donner le tournis !

babassalam@free.fr
+33 (0)6 82 39 39 62

Bab Assalam

Artistique

Raphaël Vuillard

+33 (0)6 82 39 39 62

babassalam@free.fr

site web

babassalam.com

Administratif

L'autre côté du Monde Production

8, rue d'Isly 69004 Lyon - France

lautrecotedumonde@free.fr

Siret: 791 321 565 00024 ; licence entrepreneur spectacle 2-1067556 / 3-1067557

Bab Assalam apporte, par sa musique, un soutien indéfectible à la Paix et à la Liberté

Coproduction : L'autre côté du Monde Prod. & Théâtre de la Croix Rousse-Lyon

Soutiens : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon, SPEDIDAM et ADAMI

Partenaires : Institut du Monde Arabe, Auditorium de Montélimar, La Cascade-Pôle Cirque, Espace Tonkin-Villeurbanne

