

Scènes étoilées DES **GRANDS CARMES**

Quand la **MUSIQUE CLASSIQUE** n'est pas si classique !

Dimanche **7 juillet** 2024

Luths voyageurs, du Maroc à l'Orient

Marc Loopuyt - Thomas Loopuyt

La passion du luth se niche au cœur du Duo Silsila formé par Marc et Thomas Loopuyt. C'est avec délicatesse qu'ils nous convient à un voyage en partance vers un Maroc éternel, détenteur de savoirs musicaux millénaires et tourné vers l'Orient. Portée par le ciel étoilé et le talent exceptionnel des musiciens, la musique prend son envol avec grâce, servie par des mélodies originales, improvisées et inspirées des rencontres avec les grands Maîtres de la musique traditionnelle orientale.

Une soirée des *Scènes étoilées* pour découvrir ensemble le charme d'une musique vivante, passerelle du monde d'hier et d'aujourd'hui.

3e saison produite par la Ville de Perpignan
Plus d'info sur [mairie-perpignan.fr/Scènes-etoilees-des-grands-carmes](https://mairie-perpignan.fr/Scenes-etoilees-des-grands-carmes)
& sur l'application **Perpignan la Rayonnante**

Luths voyageurs, du Maroc à l'Orient

*Une épopée musicale
et poétique*

Duo Silsila

Marc Loopuyt,

oud, oud ramal, lotar qadim, târ,
percussions

Thomas Loopuyt,

oud, lotar, percussions

PROGRAMME

Durée : **90'** entracte compris

Introduction par

Marc Loopuyt

Les luths historiques

Les chapitres musicaux de ce concert en duo sont ordonnés autour d'une collection d'authentiques luths historiques :

› Le luth lotar berbère à trois cordes accompagné par le tambourin bendir.

Concert

Musique berbère, andalouse soufie, populaire chaâbi arabe, maqâm

› Le lotar qadim à trois cordes inégales et joué avec les doigts et non pas avec le plectre et en cousinage avec le guembri des gnawas.

› Le oud ramal, reconstruit à Fès en 1971, pour une évocation de la musique andalouse soufie.

› La musique populaire chaâbi des tribus arabes avec quelques quatrains chantés du célèbre Abd er Rahman El Majzoub, girovague du XVIIIe siècle.

› Le monde du oud sharki, le luth citadin qui excelle dans le maqam, l'art des modes profonds et sophistiqués, pour une série de pièces arabes anciennes et d'improvisation taqsim dans le style du Proche Orient.

Thomas Loopuyt

Né au Maroc à Fès, Thomas est bercé très tôt par les mélodies des Noubas marocaines, musique savante des villes, mais aussi par la musique populaire chaâbi des Aït Saïd ou Ali de Beni Mellal dans les montagnes du moyen Atlas. Toutes ces sonorités recueillies dès l'enfance, alors qu'il vivait dans un cadre purement traditionnel, l'habiteront pour toujours et l'amèneront à devenir musicien.

C'est à l'âge de sept ans, en France, qu'il commence à apprendre la guitare Flamenco puis à neuf ans, le oud ou luth oriental, avec son père musicien de renom. Il apprend de lui le jeu du oud, la théorie des musiques orientales ou maqamat et l'art de l'improvisation.

Il se perfectionne par la suite sur le oud et d'autres luths et percussions avec des maîtres comme Ahmed Shiki de Fès, et dans des styles plus orientaux avec Saïd Shraïbi de Casablanca, Malik Mansurov de Baku, Necati Celik et Agnès Agopian d'Istanbul. De nombreux voyages lui apportent une richesse de technique, de style et de sensibilité. À quinze ans, il commence ses premiers concerts puis accompagne son père lors de tournées au Moyen-Orient et en France.

Il expérimente ensuite certains styles, du maghrébin à l'oriental en passant par le séfarade, le turc et le grec et forme plusieurs groupes. En 2006, il rencontre Abdellatif Bouzbiba, un chanteur violoniste marocain avec qui il fonde *Gharbaïn*, un groupe de musique marocaine.

En 2012, il obtient le Certificat d'Aptitude de musique traditionnelle et enseigne aujourd'hui les musiques orientales à l'École Nationale de musique de Villeurbanne.

Il poursuit aujourd'hui son activité artistique avec son groupe *Gharbaïn*, *Duo de Oud*, avec l'orchestre *Les deux Andalousies* ou en *solo* en se produisant en France (scènes nationales et festivals) et à l'étranger (Maghreb, Azerbaïdjan, Afghanistan, Pakistan, récemment en Arabie, Maroc, Tunisie et prochainement aux Émirats arabes).

Marc Loopuyt

Pendant 45 ans, il fréquente l'Andalousie, le Maghreb, l'Orient arabe, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ses voyages et ses résidences lui ont permis de forger son style propre comme joueur de oud passionné. Il est compositeur mais surtout improvisateur et créateur de spectacle à la fois originaux et traditionnels où l'invention musicale, chorégraphique et poétique est reine.

Parallèlement à sa nature profonde de voyageur, il est aussi musicologue, pédagogue et polyglotte spontané. Il est toujours prêt au départ pour les concerts mais aussi pour de nouveaux partages ou de nouvelles découvertes musicales sur les terrains d'Orient ou d'Occident.

Il enregistre deux CD en soliste salués par la critique (2 Choc au Monde de la Musique, Diapason d'Or) ainsi que deux CD avec Suspiro del Moro (Diapason d'Or et Choc au Monde de la Musique). Il participe au CD «À la Croisée des Chemins», Grand prix de l'Académie Charles Cros, et au CD «Transversales» de Radio France International.

Pour défendre la tradition musicale, il produit et dirige la réalisation de 8 CD de grands Maîtres auprès desquels il a appris: collection OCORA Radio France, label BUDA Musiques du Monde. La plupart sont distingués par la critique (2 Choc au Monde de la Musique, 3 F Télérama etc ...).

Passionné par la transmission, il signe régulièrement des articles sur les traditions musicales (Études Traditionnelles, Cahiers d'Ethnomusicologie, Marsyas etc...) et 16 livrets détaillés de disques de musiques orientales et maghrébines et assure des masters class et des conférences sur des thèmes musicaux variés (langage musical, articulation et variations, histoire du oud, histoire et évolution de la musique orientale, le flamenco ancien etc...).

Discographies

Thomas Loopuyt :

- › **Improvisation sur des rythmes Flamencos** avec Eric Fernandez, 1996
- › **Les Orients du Luth 2**, label Buda, 1998
- › **Les deux Andalousies**, label Buda, 2001
 - › **Duo de oud**, label Buda, 2009
- › **Gharbaïn**, label TROBA VOX (UVM), 2014

Marc Loopuyt :

- › **Les Orients du luth**, label Buda
- › **Portrait d'un amoureux des Luths et des Orients**, label Buda
 - › **Duo de oud**, label Buda
 - › **Flamenco Barroco**, label Buda
 - › **Les Orients du Caucase**, label Buda
 - › **Les deux Andalousies**, label Buda
 - › **Les Musiciens de l'Atlas**, label Buda
- › **Les Orients du Luth**, volume 1 et volume 2, label Buda - Choc de la musique
- › **Suspiro del Moro Cantes Antiguos de Andalucia**, label Auvidis - Diapason d'or
 - › **Moyen Atlas**, label Ocora
 - › **Arménie : Sources**, label Buda Choc de la musique
- › **Musique classique andalouse de Fès**, label Occora
- › **Musiques à la Croisée des Culture**, Prix de l'Académie Charles Cros

<https://marcloopuyt.com>

<http://thomas-loopuyt.com>

MAROC, LE SON DES CORDES

C'est au VIIIe siècle que les richesses culturelles de l'Orient arabe commencent à infiltrer l'univers esthétique du vieux monde berbère marocain. Ce dernier avait déjà reçu l'influence rythmique de l'Afrique Noire et, à l'opposé, le tribut rationnel et administratif des enclaves romaines. Il va alors se créer un style d'art mauresque tout à fait original dont témoignent encore aujourd'hui l'architecture des palais mais aussi celle de la poésie, celle de la musique ainsi que celle des instruments de musique même si cette dernière a habituellement beaucoup moins de chance d'attirer le regard du voyageur. Dans tous les cas, l'épure harmonieuse ou harmonique des formes des vièles à archet et des luths est en relation de principe, sinon de style, avec l'héritage de Pythagore par le jeu savant du compas et de la règle que maîtrisaient les maîtres-artisans d'autrefois. Ainsi, l'épure de l'ancien oud ramal qu'on pourrait surnommer « luth des sables » est fondée sur les mystères de stabilité et d'harmonie du nombre quatre, lequel se retrouve très souvent dans le motif majeur de l'étoile à huit branches de l'art décoratif des plâtres sculptés ou encore dans l'univers des tapis citadins à Rabat ou à Fès.

Les quatre cordes doubles de ce « luth des sables » étaient filées de boyau et teintées de quatre couleurs symboliques : le jaune de la bile et de l'agressivité, le rouge du sang et de la vie, le blanc du flegme et de la lenteur royale et enfin, le noir de l'atrabile et du mystère des profondeurs de l'âme humaine.

Analogiquement, ces quatre couleurs sont aussi les couleurs exclusives des mosaïques des anciennes mosquées tout comme celles du palais de l'Alhambra à Grenade. Analogiquement toujours, ces quatre couleurs alchimiques se retrouvent aussi dans le costume marocain : jaune pour les babouches, blanc pour la djellaba, rouge pour le fez et noir pour son pompon.

On constate donc ainsi, que les sciences traditionnelles marocaines ont été nourries par l'héritage grec de Pythagore ainsi que par la médecine de Ptolémée qui était évidente dans l'ancienne musicothérapie arabo-andalouse de Fès et de Tétouan, fondée sur « l'Arbre des Modalités » qui soulignait l'analogie entre l'homme et l'univers et qui fut oubliée à partir des années soixante.

Ces différentes données de civilisation tendent à définir le Maroc et ses arts comme une plaque tournante universelle : vers l'Occident avec la musique arabo-andalouse qui a nourri celle des troubadours chrétiens d'Espagne au temps d'Alphonse le Sage ; vers l'Orient, dont les nouvelles formes poétiques sophistiquées et « brodées », inventées dans les palais du Maghreb et de l'Andalousie musulmane, ont enrichi la littérature orale et écrite ; enfin avec l'Afrique noire dont les rythmes irrésistibles continuent à irriguer les danses populaires depuis le Sahara jusqu'au détroit de Gibraltar.

C'est dans cette perspective de réminiscences historiques, poétiques et mélismatiques que le Duo SILSILA nous présente un programme musical où le Maroc est çà l'honneur comme détenteur et référent de savoirs musicaux millénaires mais aussi comme plaque tournante vers l'Orient et l'Afrique.

Ainsi donc, un voyage dans et à partir du vieux Maroc éternel que les bédouins d'Arabie avaient appelé Maghreb el Aqsa, c'est-à-dire, l'extrême Ouest, c'est-à-dire, tout simplement : le Far West !

Marc Loopuyt

Scènes étoilées DES GRANDS CARMES

Quand la **MUSIQUE CLASSIQUE** n'est pas si classique !

5 CONCERTS en accès libre **À PERPIGNAN** 2024

Dim. 7 juillet

Luths voyageurs,
du Maroc à l'Orient

Une épopée musicale et poétique

Duo Silsila

Marc Loopuyt & Thomas Loopuyt,
ouds et percussions

Mar. 9 juillet

Duarte

La voix du fado

Duarte, chant, guitare

Bernardo Romão,

guitare portugaise

Bernardo Saldanha,

guitare

Mer. 10 juillet

Vagabonds

*De la valse musette
au swing des années 30*

Félicien Brut, accordéon

Édouard Macarez,

contrebasse

Jeu. 11 juillet

Corelli virtuose

La quintessence des Goûts réunis

Anna Besson, flûte

Salomé Gasselín,

viòle de gambe

Jean Rondeau,

clavecin

Ven. 12 juillet

L'opérette
et la Zarzuela
en majesté

*Les plus célèbres airs inspirés
par le soleil d'Espagne*

Caroline Géa, soprano

Carlos Natale,

Pierre-Emmanuel Roubet,

Jérémy Duffau, ténors

Maria del Mar Martínez, piano