

Lila derdeba Au-delà du rituel

par Alwane

PRÉAMBULE

Alwane est une formation née d'une rencontre entre les deux rives : **4 musiciens** de Lyon, menés par **Thierry Beaucoup**, et les musiciens de **Dar Gnawa** de Tanger, que dirige désormais la mâalema **Halima Boukhaïr El Gourd** fille de mâalem **Abdellah Boukhaïr El Gourd**.

Les *musiciens français* et les *Gnawis* de la perle du Détroit ont créé *Lila derdeba, au-delà du rituel* (Nuit de transe), un spectacle où se mélange avec ferveur la voix, le saxophone, le hajhouj, le tbel, les qraqeb, la batterie, la guitare électrique et la contrebasse-basse électriques. La danse et la scénographie alimentant la montée en puissance d'un chant habité qui invoque les esprits du vaudou maghrébin.

Abdellah Boukhaïr El Gourd est un maître gnawa, un mâalem. C'est à la fois un musicien guérisseur, un virtuose, un historien, un passeur, un homme résolument moderne dans l'approche de son art et de la philosophie Gnawa. Aujourd'hui âgé, il aime à dire qu'il a donné les clés de la maison à sa fille Halima (Première maâlem[a] du nord du Maroc). Halima reprend le hajouj pour perpétuer la voix ouverte par son père. La troupe d'Alwane souhaite aujourd'hui lui rendre hommage, en reprenant avec sa fille « lila derdeba, au-delà du rituel ».

NOTE D'INTENTION

Lila derdeba s'inspire du déroulé très précis d'une *lila gnawi* traditionnelle : un rite d'exorcisme et de psychothérapie commençant toujours par la douce cérémonie du thé et de l'encens pour se concilier avec les djinns. Puis le rite s'accélère, brouillant la frontière entre mondes visible et invisible, entre jazz et gnawa, entre musique et danse, entre l'Europe et l'Afrique....

Des couleurs, *Alwane* en arabe, qui entraînent les participants jusqu'au bout de la nuit en les libérant des forces mauvaises, réconciliant le spirituel et le terrestre.

Lila derdeba est un spectacle marqué par une grande qualité musicale qui témoigne d'une réelle écoute entre les deux formations et leurs deux cultures. Le pari d'une vraie rencontre artistique et humaine est réussi, offrant au public un voyage, un moment magique et spirituel

Retrouvez Lila derdeba par la troupe Alwane sur le site <https://www.lesbruleursdeplanches.com>

DISTRIBUTION

Direction artistique: Thierry Beaucoup

Maâlema Halima El-Gourd, voix, hajhouj

Thierry Beaucoup, Saxophone

Benoit Richou, guitare

Khalid Benfadma, voix, tbel, qraqêb, danse

Roland Merlinc, Batterie

Mohamed Abantor, voix, qraqêb, danse

Sylvain Lacombe, basse

El Mahdi Ammour, voix, qraqêb, danse

Complicité artistique : Sanae El Kamouni – Lakmaïs

Voix off : Jacques Willemont

Création lumières : Cécile Héreault

Son : Julien Espinoza

Retrouvez Lila derdeba par la troupe Alwane sur le site <https://www.lesbruleursdeplanches.com>

THIERRY BEAUCOUP
DIRECTION ARTISTIQUE /
SAXOPHONES

Saxophoniste et compositeur, Thierry Beaucoup construit son langage en sollicitant des rencontres et en participant à de nombreux projets artistiques.

Il associe sa conception musicale au spectacle vivant et conduit actuellement différents projets mêlant son art au mouvement (danse traditionnelle et contemporaine), au Vjing et à tout autre manifestation artistique.

La transmission revêt une importance majeure dans son parcours, professeur d'enseignement artistique, il enseigne le jazz et les musiques actuelles à l'ENM de Villeurbanne, au CEFEDM AuRA.

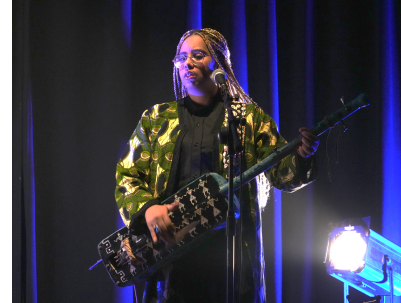
ABDELLAH BOULKHAIR EL GOURD
LEAD VOCAL / HAJHOJJ

Le maâlem Abdellah Boulkhair El Gourd est l'une des principales personnalités à avoir propagé l'essence de la philosophie et de la musique gnawi à travers le monde.

En 1992, El Gourd et son ami Randy Weston réalisent un vieux rêve en réunissant sur un même disque la majorité des anciens maâlems en activité au Maroc. L'album "The Splendid Master Gnawa Musicians of Morocco" reçoit une nomination au titre de meilleur album de World Music en 1996.

Distingué par de nombreuses récompenses, Abdellah joue régulièrement avec Randy Weston, Archie Shepp, Akosh S, Les barbarins Fourchus...

Retrouvez Lila derdeba par la troupe Alwane sur le site <https://www.lesbruleursdeplanches.com>

HALIMA EL GOURD
LEAD VOCAL / HAJHOJJ / Tbel

Fille du grand musicien Abdellah Boulkhair El Gourd, Halima est la première Maâlema Du nord du Maroc.

Chanteuse, virtuose du Hajhouj, héritière d'une tradition musicale, d'une philosophie et d'une ouverture. Elle est

aujourd'hui lead de la formation Dar Gnawa.

Elle s'implique dans de nombreux projets, au Maroc, en Espagne et en France. Sa jeunesse et sa forte personnalité changent les sonorités de lila derdeba tout en conservant le respect de la tradition Gnaouie.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Au même titre que le Vaudou du Bénin ou le Ndoep du Sénégal, les **Gnawas** du Maroc pratiquent la transe de possession. *Lila derdeba* (Nuit de trances) est avant tout un théâtre sacré destiné à rappeler l'histoire du monde. Chaque séquence musicale de la cérémonie gnawa est symbolisée par une couleur. Le corpus des couleurs (***alwane***) raconte les grandes étapes, légendaires comme réelles, de l'évolution de la société marocaine. Cela va de la Genèse (titre 1) à la leçon de mystique des temps modernes (titre 10). Voici donc comment il est possible d'entendre la marche du monde, telle qu'elle se manifeste dans la *lila derdeba* de la troupe **ALWANE**.

DÉROULÉ DU CONCERT / SPECTACLE

Ouled bambara (la cérémonie du thé)

Depuis le Festival d'Essaouira et son impact économique, l'image des Gnawas au Maroc a soudainement changé. Jusqu'alors méprisés par les médias marocains, les agents des cultes de possession sont soudainement devenus les porteurs de l'étendard d'une tolérance musulmane séculaire.

C'est précisément cette tolérance, cette convivialité et cette abondance qui est symbolisée par les nourritures célestes apportées en procession par les possédés : le thé, mais aussi le lait, les dattes et l'encens. Les officiants déposent les objets sacrés au centre du cercle que les danseurs ont formé. Le maître de cérémonie, *mâalem*, dirige alors la ronde cosmique.

ftouh rah'ba (entrée dans la spiritualité)

« L'Ouverture du cercle sacré » (*fti rah'ba*) est le commencement du dialogue avec le règne de l'invisible. Les puissances invoquées dans le corpus gnawa sont des Guerriers invisibles appelés *mluk*. Ces puissances peuvent avoir l'apparence d'anges, selon qu'on les maîtrise, comme le font avec excellence les musiciens du Dar Gnawa. Les *mluk* peuvent également être tapageurs et c'est bien là l'énergie électrique que dégage le Mad Nomad Quartet.

Le culte Gnawa est un culte participatif et le Quartet intègre volontiers le cérémonial dans cet esprit de partage.

Retrouvez Lila derdeba par la troupe Alwane sur le site <https://www.lesbruleursdeplanches.com>

Moulay Abdelkader (couleur blanche)

Le culte gnawa a longtemps été présenté comme étant une survivance archaïque et déviante de l'islam officiel au Maroc : l'islam sunnite de rite Malékite. C'est précisément pour parer à ce « mauvais œil » que les Gnawas se sont rattachés à la mouvance de cette grande voie soufie qu'est la Qadiriya. Le fondateur de cette mouvance est Moulay Abdelkader Al Jilali. Ce savant et mystique de Bagdad est ici loué par les Gnawas. Il est effectivement le symbole de la tolérance musulmane du XIIe siècle.

Moussa (bleu foncé)

Moussa, nom arabe de Moïse, est celui de nombreux sanctuaires côtiers du Maghreb. Sidi Moussa a donc toute sa place dans le culte Gnawa de la cité portuaire de Tanger. Cependant, le titre et l'agencement de cette séquence musicale fait référence à l'épisode de Moïse, *nabi* Moussa, ouvrant les eaux pour échapper à ses poursuivants égyptiens. Ce pouvoir mythique de Moïse est évoqué dans le cérémonial Gnawa par un bol d'eau porté en équilibre sur la tête de l'un des danseurs possédé.

Pacha Hamou (rouge)

Hamou, pseudonyme d'*al ahmâr*, « le rouge », est le génie du sang et de la violence. Craint autant que méprisé, ce génie tutélaire est paradoxalement élevé au statut de Saint. C'est que ses pouvoirs

magico-religieux sont importants. Le musicien ou le danseur qui sait les contrôler se dote d'un pouvoir aussi prestigieux que celui de sacrificateur. La condition sine-qua-non de l'appropriation de ce pouvoir magique est que la gestuelle et le phrasé du musicien-danseur se fassent avec précision, comme pour un sacrifice abrahamique, geste salvateur de la colère de Dieu.

Moulay Ibrahim (vert)

Le sanctuaire de Moulay Ibrahim est le lieu véritable du rassemblement des Gnawas. Il est au sommet d'une montagne qui n'est accessible, selon la légende, qu'aux anges, aux hommes et aux animaux dignes de l'approcher. Cette séquence musicale évoque la marche lancinante de la chamelle sacrificielle de Moulay Ibrahim. Ce sacrifice annuel agencé par de grands maîtres Gnawas est fondateur : il symbolise la régénération de la végétation et de l'ordre céleste tout entier.

Smaoui (bleu ciel)

Les "voix des cieux, *samawiyin*, sont celles que les djinns fascinés écoutaient avant d'être précipités dans les entrailles de la terre par une pluie de feu. Mais les cieux offrent aussi l'eau pour la fécondité des terres. Aussi, les esprits malins qui seront sauvés sont ceux qui se rapprochent du Grand Chamrouch. Cette figure qui apparaît dans cette séquence musicale est autant marocaine que

sahélienne ; c'est le Sultan des êtres invisibles. C'est lui qui a affranchi les génies et les démons, jusqu'alors asservis par le mythique roi Salomon

Sidi mimoun (noir)

Mimoun s'inscrit dans la lignée de ces personnages complexes. Il représente à la fois le mystère et la pureté. Plusieurs autels sont élevés à la mémoire de ce Saint et de sa compagne, Mimouna, bien connus au Maroc. L'un des sanctuaires de Mimoun les plus célèbres se situe à Marrakech, non loin de la "porte des Gnawas" (Bab Agenaou) et de la place de Bab Rob par laquelle les caravanes entraient autrefois. Elles venaient de Tombouctou, terre des mystères, pays de l'au-delà

Lala Malika (jaune)

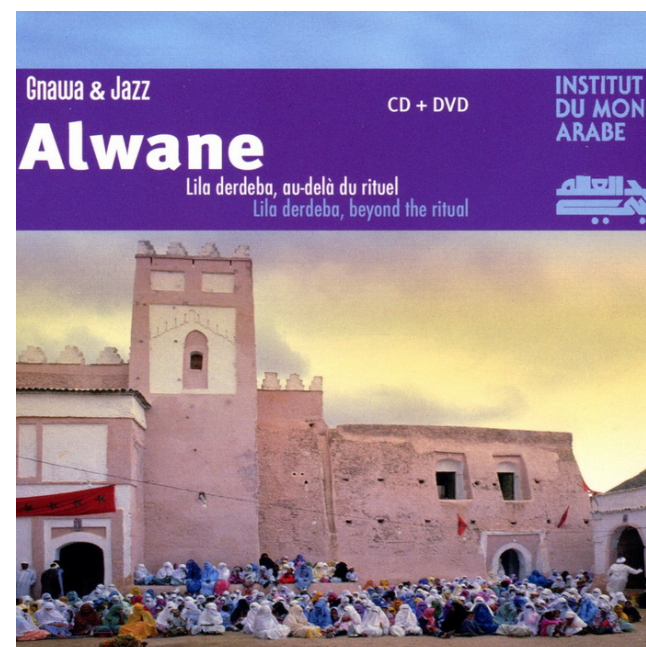
Lalla Malika est également une figure ambivalente. Il s'agit tantôt de *lalla mamluka*, "la folle", tantôt de Hajja Malika, "la pure". Au final, toutes deux se complètent en une même couleur. Le jaune éclatant incarne la simplicité et la jovialité de Malika, qui est une mystique attirée par la lumière de Dieu. Elle est comme le papillon qui, attiré par la lumière de la bougie, finit par s'y brûler les ailes.

Bouhali (multicolore)

Ce "génie aux haillons", *al-buhali*, se pare, dans la *lila* gnawa, d'une

djellaba de patchwork. Le musicien-danseur qui la revêt possède l'ensemble des couleurs initiatiques, ce qui fait de lui un initié par excellence. Le *buhali* est l'archétype du soufi errant. Il a délaissé les plaisirs passagers pour se tourner vers la voie spirituelle et parcourir le monde, colportant la bonne parole. C'est bien cela que font les musiciens du Mad Nomad Quartet, désormais un peu Marocains et, en tout cas, disciples du Mâelem Abdellah Boukhair El Gourd, maître de Dar Gnawa.

Pierre A. CLAISSE

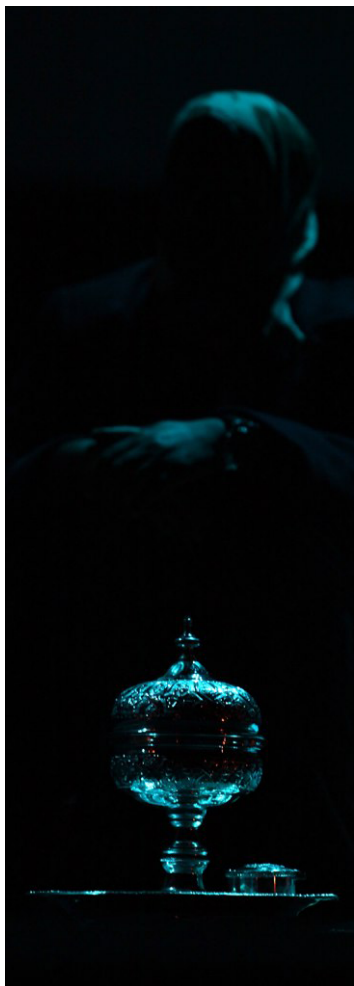
Images extraites du documentaires : Les 7 couleurs de l'univers, de Jacques Willemont

Retrouvez Lila derdeba par la troupe Alwane sur le site <https://www.lesbruleursdeplanches.com>

MENTIONS LEGALES DE NOS PARENAIRES

Retrouvez Lila derdeba par la troupe Alwane sur le site <https://www.lesbruleursdeplanches.com>

CONTACTS

Site : www.lesbruleursdeplanches.com/lila-derdeba-par-alwane/

Mail : liladerdeba@gmail.com

DIRECTION

Thierry Beaucoup

M: +33(0)6 74 08 22 00

thierry.beaucoup@gmail.com

Retrouvez Lila derdeba par la troupe Alwane sur le site <https://www.lesbruleursdeplanches.com>