

AGA KHAN TRUST FOR CULTURE

Music Initiative

L'Initiative Aga Khan pour la musique présente Qyrq Qyz, une production multimédia avant-gardiste inspirée d'un récit épique d'Asie centrale

Genève, Suisse, le 28 février 2018 - L'Initiative Aga Khan pour la musique (AKMI) explore de nouveaux horizons en tant que producteur et incubateur d'œuvres artistiques de pointe avec la production multimédia Qyrq Qyz (Les 40 filles), dont la première mondiale sera donnée au Hopkins Center for the Arts du Dartmouth College, le 1er mars 2018. Après les représentations au Dartmouth College, Qyrq Qyz se rendra dans d'autres salles du nord-est des États-Unis avant de terminer cette tournée d'un mois dans le pays à la prestigieuse Brooklyn Academy of Music les 23 et 24 mars. Vous trouverez ci-dessous le programme complet de la tournée.

La production Qyrq Qyz, pensée et dirigée par la cinéaste ouzbek primée et collaboratrice de l'AKMI depuis 2003, Saodat Ismailova, et dont la musique a été composée et arrangée par Dmitri Yanov-Yanovsky, l'un des artistes les plus en vue et les plus internationalement acclamés d'Asie centrale, s'inspire d'une épopée monumentale mais méconnue d'Asie centrale, qui célèbre les femmes puissantes et leur pouvoir à travers les exploits d'un groupe de jeunes femmes intrépides appelé « Les Amazones de la steppe ». Cette nouvelle production associe un film et de la musique interprétée en direct par quelques-uns des talents les plus audacieux d'une génération montante de femmes bardes charismatiques du Kazakhstan, du Karakalpakstan, de la République Kirghize et de l'Ouzbékistan ; toutes spécialement formées par de grands musiciens dans leurs traditions respectives et travaillant dans le cadre du programme éducatif international de l'AKMI.

Qyrq Qyz raconte l'histoire de Gulayim, 16 ans et fille d'Allayar, souverain des Karakalpaks semi-nomades, qui vit dans la forteresse de Sarkop. Après qu'une troupe rivale a envahi Sarkop et tué Allayar, Gulayim et ses 40 compagnes décident de s'opposer à l'ennemi, avant de le vaincre et de libérer leur peuple. Comme d'autres guerrières emblématiques telles que Tomyris, Artémis, Jeanne d'Arc ou Hua Mulan, Gulayim et ses quarante filles illustrent la fascination universelle pour les femmes puissantes qui brisent les conventions du pouvoir des genres dans les sociétés patriarcales.

Tourné avec des acteurs amateurs dans la steppe désolée et balayée par le vent du Karakalpakstan, le film sur grand écran de Qyrq Qyz, tour à tour onirique, saccadé et élégant, vient se mêler à des chants de gorge, une musique instrumentale percutante et une action quasi-ritualisée sur scène, tandis que les bardes-Amazones interprètent le rôle de Gulayim et de ses quarante filles. La composition musicale de Dmitri Yanov-Yanovsky place habilement des chants issus de la tradition orale et des parties instrumentales à couper le souffle au sein d'un langage musical contemporain, enrichi par une étrange palette de percussions orientales et

occidentales, domaine de prédilection de l'unique interprète masculin de Qyrq Qyz, le percussionniste kazakh avant-gardiste Alibek Kabdurakhmanov.

Fairouz Nishanova, directrice de l'AKMI et coproductrice de Qyrq Qyz a déclaré que « Qyrq Qyz réaffirme l'engagement à long terme de l'Initiative pour la musique, qui est de dénicher et de développer des talents artistiques exceptionnels dans les pays et les communautés où nous travaillons. Mettre sur pied cette production avant-gardiste nous a permis de nous mettre en relation avec une nouvelle génération de musiciens remarquables d'Asie centrale, dont l'intelligence et la vivacité musicales contribueront certainement à façonner l'avenir musical de la région. » Theodore Levin, Consultant senior et coproducteur de Qyrq Qyz a, quant à lui, déclaré : « La production Qyrq Qyz et l'immense talent de sa directrice artistique, de son compositeur-arrangeur et de ses interprètes confirment le pouvoir inépuisable de la tradition en tant que source d'inspiration et d'innovation dans les arts. » La directrice artistique de Qyrq Qyz, Saodat Ismailova, a tenu à souligner le rôle crucial de l'AKMI dans la genèse et le développement de la production. « À toutes les étapes, Qyrq Qyz a été une entreprise collaborative, et travailler au sein d'une organisation qui allie vision et imagination avec pragmatisme et ténacité a été essentiel pour donner vie à notre création collective. »

Le répertoire d'interprètes complet est composé de Raushan Orazbaeva (directrice musicale, kobyz), Alibek Kabdurakhmanov (percussion, chang), Gumisay Berdikhanova (chant, girjek), Gumshagul Bekturganova (chant, dutar), Aziza Davronova (chant), Tokzhan Karatai (chant, kobyz), Makhabat Kobogonova (chant, kyl-kiyak, chopo-choor, guimbarde), Arailym Omirbekova (chant, dombra) et Saltanat Yersultan (chant, jetigen).

CALENDRIER DE LA TOURNÉE QYRQ QYZ

1er mars :

Dartmouth College
Hopkins Center for the Arts
Auditorium Moore
19 h 00

4 mars :

Université du Massachusetts à Amherst
Fine Arts Center
Auditorium Bowker, Hall Stockbridge
16 h 00

10 mars :

Spruce Peak Performing Arts Center
Stowe, Vermont
19 h 00

14 mars :

FirstWorks à l'Auditorium de la RISD
17 Canal Walkway, Providence, Rhode Island
19 h 30

23 et 24 mars :

Brooklyn Academy of Music (BAM)
Harvey Theater
19 h 30

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Saodat Ismailova est l'une des représentantes les plus accomplies et les plus en vue sur la scène internationale d'une nouvelle génération d'artistes d'Asie centrale qui ont atteint l'âge adulte à l'ère post-soviétique et qui mènent une vie artistique et cosmopolite, tout en restant profondément attachés à leur région natale, en l'utilisant comme une source d'inspiration créatrice. Son premier long métrage, *40 Days of Silence* (40 jours de silence), un portrait poignant de quatre générations de femmes tadjiks qui vivent en l'absence totale d'hommes, a concouru au Festival du film international de Berlin en 2014 pour le prix du meilleur premier film, et a été projeté dans plus d'une vingtaine de festivals prestigieux à travers le monde. Son installation vidéo *Zukhra* faisait partie des œuvres exposées au Pavillon d'Asie centrale à la Biennale de Venise de 2013, et son documentaire *Aral : Fishing in an Invisible Sea* (Aral : pêcher dans une mer invisible) a remporté le titre du meilleur documentaire au Festival du film de Turin en 2004. Parmi ses nombreux autres travaux figurent neuf documentaires musicaux réalisés pour l'anthologie CD-DVD *Music of Central Asia* (Musique d'Asie centrale), coproduit par l'AKMI et Smithsonian Folkways Recordings. Saodat Ismailova habite à Tachkent et Paris et est associée à Le Fresnoy, le studio national des arts contemporains en France.

Dmitri Yanov-Yanovskya produit un ensemble d'œuvres distinguées et uniques sur le plan culturel, qui se caractérisent par la fusion des influences musicales de son Asie centrale natale et des styles postmodernistes de Russie et d'Europe de l'Est. Sa musique a été commissionnée et interprétée par des musiciens et des organisations musicales de premier plan dont Yo-Yo Ma, l'Orchestre symphonique de Chicago, le North Carolina Symphony, le Kronos Quartet, la soprano Dawn Upshaw et l'ensemble New Juilliard. Yanov Yanovsky a été compositeur en résidence à l'Université d'Harvard et a également enseigné la composition musicale au Dartmouth College. Sa musique, reconnue sur la scène internationale, a reçu plusieurs prix et récompenses, et lui a permis d'enregistrer et de jouer dans des salles de concert prestigieuses. C'est aussi un compositeur de bandes originales prolifique. De 1996 à 2006, il a été le directeur artistique du Festival international de musique contemporaine Ilkhom, à Tachkent, le seul du genre en Asie centrale.

NOTE

L'*Initiative Aga Khan pour la musique* (AKMI) est un programme interrégional d'enseignement musical et artistique et organise des représentations et des activités de sensibilisation, de tutorat et de production artistique dans le monde entier. Mise en place par Son Altesse l'Aga Khan afin de soutenir les musiciens et les enseignants de musique talentueux qui œuvrent pour préserver, transmettre et développer leur patrimoine musical sous des formes contemporaines, l'AKMI a commencé à travailler en Asie centrale, puis a élargi ses activités de développement culturel pour inclure des communautés artistiques et des publics au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud.

L'Initiative milite pour la revitalisation du patrimoine culturel, à la fois comme source de revenus pour les musiciens, et comme moyen de renforcer le pluralisme dans les pays où il est confronté à des contraintes sociales, politiques et économiques. Parmi ses projets, on compte la publication d'un manuel scolaire complet appelé *The Music of Central Asia* (*La Musique d'Asie centrale*, Indiana University Press, 2016), une anthologie CD-DVD en 10 volumes appelée *Music of Central Asia* (Musique d'Asie centrale), coproduite avec Smithsonian Folkways Recordings, un programme international de spectacles et de sensibilisation qui favorise les collaborations musicales « Est-Est » et « Est-Ouest », ainsi qu'un réseau d'écoles et de centres de musique qui élaborent des programmes d'études et des matériels pédagogiques novateurs en matière de musique. (<http://akdn.org/akmi>)

Pour tout complément d'information sur l'AKMI, veuillez contacter :

akmi@akdn.org ou info@akdn.org

ou

Nathalie de Groot
Initiative Aga Khan pour la musique
1-3 Avenue de la Paix
1202 Genève
Suisse
Site Internet : www.akdn.org/music

<http://www.akdn.org/fr/press-release/initiative-aga-khan-pour-la-musique-presente-qyrq-qyz-une-production-multimedia-avant>