

KORA DIALOGUES

OMAR SOSA
& SECKOU KEITA

FEAT. GUSTAVO
OVALLES

CUBA / SENEGAL / VENEZUELA

30 MAR. '18

ZAAL M · SALLE M

DE KORA

De kora is het West-Afrikaanse klassieke instrument bij uitstek. Met z'n eenentwintig snaren leent het zich tot grote virtuositeit. Oorspronkelijk was de kora het instrument van de kaste van de griots. Die troubadours zijn de hoeders van de mondelinge overlevering en waken zo over de identiteit van de gemeenschap. De symbolische kracht van de kora zit hem in het feit dat hij de communicatie tussen culturen bevordert. Die wederzijdse toenadering en de bereidheid om naar elkaar te luisteren, schemeren ook door in de reeks concerten bij BOZAR die de kora in dialoog laat treden met andere instrumenten en culturen. We stellen scherp op dit instrument en genieten doorheen het hele seizoen van zijn enorme klankrijkdom.

Een handgemaakt instrument

De kora wordt vaak omschreven als een instrument dat het midden houdt tussen de harp en de luit, maar in werkelijkheid behoort het tot de familie van de kalebas-harpen die alomtegenwoordig zijn in de West-Afrikaanse Mandinkacultuur. Het instrument is volledig met de hand gemaakt met natuurlijke materialen. Het bestaat uit een doormidden gesneden kalebas (de klankkast) die met een koeienhuid wordt gespannen (de klankbodem). Aan die klankbodem wordt de lange hals van Afrikaans rozenhout, waaraan de nylon-snaren zijn bevestigd, vastgemaakt. Ten slotte wordt er aan diezelfde klankbodem een stukje hout bevestigd dat de snaren opspant en ze in twee evenwijdige rijen schikt, één voor elke hand van de muzikant.

De hals doet denken aan de vorm van een luit, maar de snaren van de kora worden - net zoals bij de harp - altijd in hun geheel aan het trillen gebracht. De opbouw van het instrument nodigt uit tot zo-

wel melodisch als ritmisch spel en brengt een heel typische, zachte klank voort.

De oorsprong van de griots

De kora is de enige kalebasharp die de griots bespelen. De kaste vindt haar oorsprong bij de professionele muzikanten van de Mandé van West-Afrika en zet brui-often luister bij. Tegelijkertijd houden de griots de gebruiken, de geschiedenis en de genealogie van de gemeenschap levend.

Zowat alle culturen, zeker die met een mondelinge overleveringstraditie, hebben mythologische verhalen die hun ontstaan verklaren. Ook in de Mandinkacultuur hebben de griots zo heel wat verhalen gecreëerd. Doorgaans gaan die over een man die op een dag zijn broer te hulp moet komen. Na een bloederig voorval (zoals een gevecht) heft de geredde broer een lofzang aan op zijn dappere beschermer.

De zang en de muziek brengen hier de erkentelijkheid en de dankbaarheid tot uiting. Ook de griot zelf spreekt zijn zegeningen uit, die zo een sacraal karakter krijgen. De griots kunnen dan ook niet alleen rekenen op de waardering en het respect van de gemeenschap, maar worden ook gevreesd om hun bijzondere eigenschappen. Het verhaal gaat dat het woord van de griot zelfs zo krachtig is dat het een deur kan verbrijzelen of een boom al zijn bladeren kan laten verliezen. Vandaar dat de griots ook hun opwachting maken op het slagveld, en koningen en soldaten tot de overwinning aansporen.

De blues van de djinn

Net zoals het ontstaan van de griots heeft ook de oorsprong van de kora een mythisch karakter. Wanneer het instrument voor het eerst is opgedoken, blijft een raadsel. De oudste geschreven bron waar in een dergelijk instrument wordt vermeld, dateert van het eind van de 18e eeuw. In

1797 heeft de Schotse ontdekkingsreiziger Mungo Park, die als eerste westerling de rivier de Niger afvoer, het over een harp met 18 snaren die 'korri' werd genoemd. Maar onder de koraspelers bestaat er geen eensgezindheid over die oorsprong. Sommigen situeren het ontstaan van het instrument zelfs in de 13e eeuw.

Over de bakermat van de kora lopen de meningen dan weer minder uiteen. De meeste griots houden het op Kaabu, het toenmalige Mandinkakoninkrijk dat zich uitstreckte over Senegal en Guinee-Bissau. De kora maakte onderdeel uit van de cultuur van die regio - gekenmerkt door erg ritmische dansen en rijke meerstemmige gezangen - waarvan overigens wordt gezegd dat ze 'Mandinka sprak'.

Tot halweg de 19e eeuw was het animisme de overheersende religie in de Mandinkacultuur. In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg de islam, die er al sinds de 8e eeuw aanwezig was, geleidelijk aan de bovenhand. Die invloed spreekt ook duidelijk uit de verschillende verhalen over het ontstaan van de kora. Allemaal schrijven ze de oorsprong van het instrument toe aan de djinns. Die bovennatuurlijke wezens leefden op geïsoleerde plekken en zouden het instrument bespeeld hebben langs waterlopen en in de savanne.

Zo gaat ook het verhaal dat Jali Mady Wuleng, beter bekend onder zijn bijnaam Sissoko, de kora als eerste heeft ontdekt. Betoverd als hij was door de zachte melodie zou hij een djinn in de val hebben gelokt om hem zijn instrument afhandig te maken. Die mythe zet het mysterieuze aspect van de kora nog kracht bij. Ook nu nog beschouwen sommigen de kora als een instrument dat de griots in bruikleen hebben gekregen van de djinns, en in het hartstochtelijke en irrationele gedrag van de muzikant ontwaren ze de boosaardige invloed van die wezens. Voor hen kan een groot muzikant dus maar beter niet al zijn virtuositeit botvie-ten, of hij zou daar op een dag weleens de nare gevolgen van kunnen dragen. Net zoals

de gitarist, die op een kruispunt zijn ziel verkoopt aan de duivel om zo de blues tot in de puntjes te beheersen, stelt de koraspe-ler zich bloot aan de macht van de djinns, alleen maar om te kunnen genieten van de muziek.

De 20e eeuw en de internationale erkenning

Vanaf de 18e eeuw koloniseerden de Europese grootmachten heel wat Mandinkagebieden. Pas in de jaren 1960 werden ze weer onafhankelijk. In die koloniale periode was de kora ontzettend populair, omdat de kolonisten zijn zachte en melodieuze klank verkozen boven de meer percussieachtige klanken van de balafoon (een xylofoon) en de tamboers.

Na de onafhankelijkheid groeide de kora in West-Afrika uit tot het symbool van de moderniteit en de culturele authenticiteit. Wie het instrument onder de knie had, werd door de presidenten van die nieuwe staten uitgeroepen tot nationale beroemdheid.

Vanaf de jaren 1950 begon een aantal koraspelers zowel in eigen land als in het buitenland naam te maken. Dat hadden ze grotendeels te danken aan opnames, radio-uitzendingen en internationale tournees. Een van die grote namen was Soundioulou Cissoko, de favoriete muzikant van de Senegalese president Léopold Sédar Senghor. Andere grootmeesters zijn de virtuoze Lalo Keba en de Malinezen Batrou Sekou Kouyaté, Djelimady Sissoko en Sidiki Diabaté.

Tegenwoordig vermengen de koraspelers hun kunst graag met andere muzikale tradities. De concerten van de reeks Kora Dialogues van BOZAR zijn een eerbetoon aan deze avonturiers, die het voornaamste doel van hun kunst uitdragen: de ontmoeting en communicatie tussen mensen bewerkstelligen.

Naar Lucy Duran, 'The Kora: Tales of a Frontier Instrument', *World Circuit Records*, 2013.

LA KORA

La kora est l'instrument ouest-africain classique par excellence. Avec ses vingt-et-une cordes, elle se prête aux démonstrations de virtuosité. À l'origine, la kora était réservée à la caste des griots, ces troubadours et gardiens de la tradition orale qui suivent de près la généalogie et ancrent ainsi l'identité de tout un chacun dans la communauté. Symboliquement parlant, la kora a le pouvoir de faciliter la communication entre cultures. Cette ouverture et cette volonté d'écoute réciproque transparaissent dans la série de concerts Kora Dialogues proposée par BOZAR, qui met en dialogue la kora avec d'autres instruments et cultures. Gros plan sur cet instrument dont nous aurons l'occasion de goûter à l'immense richesse au fil de la saison.

Un instrument fait-main

Souvent décrite comme une harpe-luth, la kora appartient en réalité à la famille des harpes à calebasse, très présente dans la culture mandingue en Afrique de l'Ouest. En effet cet instrument, entièrement construit à la main à partir de matériaux naturels, se compose d'une calebasse coupée en deux (la caisse de résonance) sur laquelle est tendue une peau de vache (la table d'harmonie). Un long manche en bois de rose auquel sont attachées des cordes en nylon est fixé à la table d'harmonie. Enfin, sur cette même table est également fixée une pièce en bois qui a pour fonction de tendre les cordes et de les organiser en deux rangées parallèles, chacune étant jouée par l'une des mains du musicien.

Si la présence du manche rappelle la forme du luth, les cordes de la kora sont toujours jouées « à vide », à la manière d'une harpe. De cet instrument, dont la constitution invite à un jeu à la fois mélodique et rythmique, émane une sonorité douce très caractéristique.

L'origine des griots

La kora est la seule harpe à calebasse dont jouent les griots. Cette caste héréditaire de musiciens professionnels des Mandés d'Afrique de l'Ouest se charge d'intercéder pour les demandes en mariage et de préserver les coutumes, l'histoire et la généalogie de la communauté.

Comme dans bon nombre de cultures de tradition orale, la genèse d'un phénomène culturel trouve son origine dans des récits – souvent à caractère mythologique. La naissance de la caste des griots a donné lieu à de nombreuses histoires. Celles-ci traitent pour la plupart d'un homme qui, un jour, fut amené à secourir son frère. À l'issue d'un épisode sanglant (une scène de bataille ou autre), le frère secouru chanta les louanges de son valeureux bienfaiteur.

Le chant, la musique sont ici l'expression d'une reconnaissance, une marque de gratitude. Le griot délivre lui aussi des paroles de bénédiction, qui revêtent alors un caractère sacré. Cela vaut aux griots de ne pas être seulement appréciés et respectés au sein de leurs communautés, mais aussi craints pour leurs qualités extraordinaires. Ainsi on raconte que la parole du griot est si puissante qu'elle peut briser des portes ou faire perdre à un arbre toutes ses feuilles. Voilà pourquoi les griots sont également présents sur les champs de bataille, exhortant les rois et les soldats à la victoire.

Le blues du djinn

Tout comme l'origine des griots, celle de la kora revêt un caractère mythique. Le moment précis de son apparition dans l'histoire demeure en effet inconnu. La source écrite la plus ancienne faisant mention d'un tel instrument remonte à la fin du XVIIIe siècle. En 1797, l'explorateur écossais Mungo Park relate, lors de son voyage sur

le fleuve Niger – le premier réalisé par un Occidental –, la découverte d'une harpe à 18 cordes nommée « korro ». Pourtant, aujourd'hui, les joueurs de kora ne s'accordent pas entre eux sur cette origine, certains faisant même remonter l'instrument au XIIIe siècle...

La région qui aurait vu naître la kora est pour sa part moins sujette à discussion. Pour la plupart des griots, il s'agirait de Kaabu, l'ancien royaume mandingue du Sénégal et de la Guinée-Bissau. La kora est à ce point liée à la culture de cette région – caractérisée par ses danses très rythmiques et ses riches polyphonies – que l'on dit d'ailleurs qu'elle « parle mandingue ».

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le rite dominant au sein de la culture mandingue était l'animisme. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, l'islam, déjà présent sur le territoire dès le VIIIe siècle, devint peu à peu majoritaire. Les différentes histoires relatant la genèse de la kora s'imprégnèrent de cette influence. Ainsi toutes attribuent la création de la kora aux djinns. Ces créatures surnaturelles vivant dans les endroits déserts joueraient de l'instrument près des cours d'eau et dans la savane.

On raconte ainsi que Jali Mady Wuleng, mieux connu sous le nom de Sissoko, fut le premier à découvrir la kora. Charmé par sa douce sonorité, il aurait tendu un piège à un djinn et serait parvenu à lui subtiliser son instrument. Ce mythe contribue à entretenir la dimension mystérieuse de la kora. Aujourd'hui encore, certains considèrent cette dernière comme un prêt accordé aux griots par les djinns et voient dans le comportement passionné et irrationnel du musicien l'emprise maléfique de ces créatures. Pour eux, un grand musicien ne devrait donc pas déployer toute sa virtuosité, sous peine de devoir un jour subir de malheureuses conséquences. Tel le guitariste qui, au détour d'un carrefour, vend son âme au

diabole pour maîtriser le blues, le joueur de kora s'expose au pouvoir des djinns pour jouir du plaisir suscité par son instrument.

Le XXe siècle et la reconnaissance internationale

À partir du XVIIIe siècle, un grand nombre de territoires mandingues furent colonisés par les grandes puissances européennes. Ils ne redevinrent indépendants qu'au cours des années 1960. Durant la période coloniale, la kora jouit d'une grande popularité, les colons préférant sa sonorité douce et mélodieuse aux sons plus percussifs du *balafon* (un xylophone) et des tambours.

Après la période de décolonisation, la kora devint un symbole de modernité et d'authenticité culturelle en Afrique de l'Ouest. Ceux qui maîtrisaient son art furent élevés au rang de célébrités nationales par les présidents de ces nouveaux États.

Dès les années 1950, un certain nombre de joueurs de kora se forgèrent une réputation tant au niveau national qu'international grâce notamment aux enregistrements discographiques, à la radio-diffusion et aux tournées internationales. Parmi ces célébrités figurent Soundioulou Cissoko, qui fut le musicien favori du président sénégalais Leopold Sedar Senghor, mais aussi le virtuose Lalo Keba, sans oublier les Maliens Batrou Sekou Kouyaté, Djelimady Sissoko et Sidiki Diabaté.

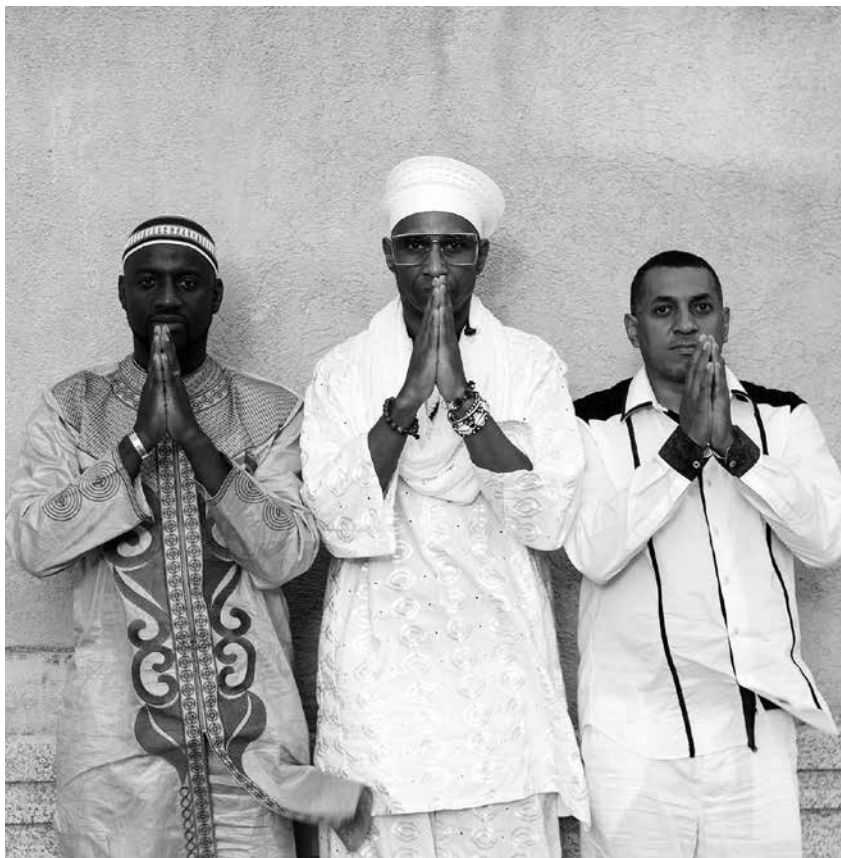
Aujourd'hui, les musiciens de kora s'appliquent à croiser leur art avec d'autres traditions musicales. Les concerts inscrits dans la série « Kora Dialogues » de BOZAR rendent hommage à ces aventuriers qui exaltent le but premier de leur art, à savoir assurer la rencontre et la communication entre les individus.

D'après Lucy Duran, « The Kora: Tales of a Frontier Instrument », *World Circuit Records*, 2013.

OMAR SOSA,
PIANO

SECKOU KEITA,
KORA

GUSTAVO OVALLES,
BATA DRUMS, CALEBASSE, CLAVE, CULO'E PUYA, GUATACA, MARACAS

Transparent Water trio © Alicia Carrera

TRANSPARENT WATER

“Ik wilde iets creëren dat helemaal geïmproviseerd was,” zegt de in Cuba geboren componist, bandleider en jazzpianist Omar Sosa. *Transparent Water* is het jongste resultaat van zijn buitengewone vastberadenheid om nooit twee keer hetzelfde te spelen. Samen met de Senegalese koravirtuoos en zanger Seckou Keita geniet hij in BOZAR volop van de improvisatievrijheid, waarin de muzikale eindbestemming ondergeschikt is aan het gedeelde en geïmproviseerde artistieke plezier. Met multipercussionist Gustavo Ovalles, afkomstig uit Venezuela, is ook de rijke ritmische geest van de Afrikaanse diaspora van de partij. Een wonderlijke en betoverende ontmoeting tussen Yorubamystiek, Mandinkacultuur en zen uit het Verre Oosten.

De kiem van dit verhaal werd gezaaid in 2012, toen de Cubaanse pianist en de Senegalese koraspeler elkaar tegen het lijf liepen tijdens een optreden van slagwerker Marque Gilmore in het CLF Art Cafe in Londen. Het bleek te klikken en Omar Sosa stelde Seckou Keita voor om de handen in elkaar te slaan. In 2013, toen hun respectieve tournees erop zaten, trokken beide artiesten naar het Duitse Osnabrück voor een opnamesessie in studio Fattoria Musica. Sosa heeft ook zijn muzikale bondgenoot Gustavo Ovalles in de arm genomen. De Venezolaan ondersteunt het piano- en koraduo met een vleugje percussie. Ovalles en Sosa hebben al eerder samen grote projecten tot een goed einde gebracht. Zo hebben ze, onder andere, in 1999 hun eigen duo opgericht.

De drie muzikanten geven niet alleen blijk van een zeldzame muzikaliteit, maar getuigen ook van een sterke affiniteit met hun voorouders en met de traditie en de spiritualiteit. Seckou Keita stamt uit een

lange lijn van griots. Hij is de erfgenaam van een seculiere en familiale muzikale traditie, waarvan hij op zijn beurt de voorvechter is geworden. Gustavo Ovalles heeft zich dan weer gewijd aan de studie en de instandhouding van de Afro-Venezolaanse muziektradities waarin voor hem ‘een kracht schuilt die terug te voeren is naar de voorouders’. In zijn zoektocht naar muzikale schatten heeft hij eerst zijn vaderland doorkruist en talloze dorpen bezocht. Pas daarna is hij naar Cuba getrokken om zich er te verdiepen in de santería, de Afro-Cubaanse syncretische religie. Diezelfde spiritualiteit is terug te vinden bij Omar Sosa: “Mijn religie geeft me de kracht, en de muziek is de boodschap. Telkens als ik speel, laat ik een kaarsje branden op mijn piano. Dat is mijn manier om de geesten op te roepen. Sommige mensen nemen hun toevlucht tot heroïne om voeling te krijgen met hun spiritualiteit, ik brand liever kaarsen.”

Transparent Water is het verlengstuk van deze drie geesten die elkaar hebben gevonden in de muziek. “Met *Transparent Water* brengen we hulde aan het water, een van de kostbaarste en belangrijkste elementen, niet alleen in de natuur, maar ook in alle traditionele, religieuze en spirituele ceremonies wereldwijd”, aldus Sosa. “Ik wou het beeld van de transparantie van het water ook gebruiken als symbool van de zuiverheid van de ziel van elk van ons.” Het album omvat dertien tracks waaruit niet alleen een spirituele diepgang en een suggestieve kracht, maar ook een immense zachtheid spreekt. De muziek is ontdaan van alle opschepperige overdaad en nodigt de luisteraar uit zich in zichzelf te keren en de wereld te bespiegelen. Omar Sosa: “Het grappige is dat de mensen zeiden dat we ons onvermijdelijk zouden verliezen in de virtuositeit als we samenspeelden met Seckou. Niets is minder waar. *Transparent Water*, dat is zuivere vrede. Het pure Afrika.”

TRANSPARENT WATER

« Ce que je voulais faire, c'était quelque chose de complètement improvisé », explique le compositeur, leader de groupe et pianiste de jazz cubain Omar Sosa. Sur *Transparent Water*, Omar montre encore une fois sa détermination à ne jamais jouer deux fois la même chose. À BOZAR, en compagnie du virtuose de la kora et chanteur sénégalais Seckou Keita, il nous fait une démonstration de liberté d'improvisation au sein de laquelle la destination musicale est subordonnée à la joie extemporanée d'une expression artistique partagée. Le multipercussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles apporte l'âme polyrythmique de la diaspora africaine. Une rencontre aquatique et cristalline du mysticisme yoruba, de la douceur mandingue et du zen extrême-oriental.

Tout est parti d'une rencontre. C'est en 2012, lors d'un concert du batteur Marque Gilmore au CLF Art Café à Londres, que le pianiste cubain et le joueur de kora sénégalais font connaissance. Inspiré par ce premier échange, Omar Sosa invite Seckou Keita à collaborer. En 2013, au bout de leurs tournées respectives, les deux artistes se fixent rendez-vous pour une session d'enregistrement au studio Fattoria Musica à Osnabrück en Allemagne. Sosa invite également l'un de ses fidèles partenaires musicaux à apporter une touche percussive au duo de piano et kora : le Vénézuélien Gustavo Ovalles. Celui-ci avait déjà côtoyé Sosa sur plusieurs projets majeurs, dont leur propre duo formé en 1999.

Outre une musicalité exceptionnelle, tous trois partagent un fort attachement aux ancêtres, à la tradition et à la spiritualité. Issu d'une longue génération

de griots, Seckou Keita est l'héritier d'une tradition musicale familiale séculaire, dont il s'est fait à son tour le défenseur. Gustavo Ovalles s'est quant à lui investi dans la recherche et la sauvegarde des traditions musicales afro-vénézuéliennes, qui ont à ses yeux « une force liée aux ancêtres ». Il a voyagé à travers son pays natal, visitant de nombreux villages afin d'y déceler des trésors musicaux, avant de se rendre à Cuba et de s'initier à la religion afro-cubaine de la *santería*. Omar Sosa est habité par cette même spiritualité : « Ma religion m'a donné de la force, et la musique en est le message. Quand je joue, j'allume une bougie que je place dans le piano. C'est ma façon d'invoquer les esprits. Certains prennent de l'héroïne pour se connecter à leur spiritualité. Je préfère allumer des bougies. »

Transparent Water est le prolongement de ces trois esprits unis dans la musique. « *Transparent Water* est un hommage à l'eau, l'un des éléments les plus précieux et les plus importants dans la nature, mais aussi dans toutes les cérémonies traditionnelles, religieuses et spirituelles partout dans le monde », explique Sosa. « Je voulais aussi utiliser l'image de la transparence de l'eau comme symbole de la clarté de l'âme de chaque personne. » Des treize titres qui composent l'album *Transparent Water* se dégagent une profondeur spirituelle, une puissance d'évocation, ainsi qu'une immense douceur. Loin de tout excès démonstratif, cette musique est un appel à un retour sur soi-même et à la contemplation du monde. Omar Sosa : « Ce qui est drôle dans cette rencontre, c'est que les gens disaient qu'en jouant avec Seckou nous verserions immanquablement dans la virtuosité. Il n'en est rien. *Transparent Water*, c'est la paix pure. L'Afrique pure. »