

CRÉATION 2020
PIÈCE POUR 6 DANSEURS ET 2 MUSIENS
60'

OÛM

FOUAD BOUSSOUF
COMPAGNIE MASSALA

CONTACTS

Fouad Boussouf
Direction

Petya Hristova
Développement / Diffusion

Sylvie Nicolas
Administration

Mathieu Morelle
Tour Manager

Chorégraphe Fouad Boussouf

Assistant chorégraphe Sami Blond

Avec Nadim Bahsoun, Sami Blond, Mathieu Bord,
Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand

Musique et composition Mohanad Aljaramani
(oud, percussion, chant), Lucien Zerrad (guitare, oud)

Arrangements sonores Marion Castor et Lucien Zerrad

Dramaturgie Mona El Yafi

Scénographie Raymond Sarti

Costumes Anaïs Heureaux

Lumière Fabrice Sarcy

Production Compagnie Massala

« Des années 1920 aux années 1960, entre Beyrouth et Le Caire, de grandes divas se relayaient sur les ondes radios comme étendards de la chanson arabe au féminin. Oum Kalthoum, en particulier, fait partie du paysage sonore de mon enfance. Une musique toujours présente, de basse intensité, que j'entendais partout, de jour comme de nuit, à chaque coin de rue, dans chaque voiture – et notamment celle de mon père. C'est ce qu'il me reste de plus fort comme souvenirs musicaux de ces années au Maroc. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais à force d'entendre sa voix, elle m'était devenue familière.

Ses chansons, caractéristiques du style tarab, dans lequel elle excelle, incarnent une émotion poétique et musicale, faisant appel à un large spectre de sentiments, des plus intériorisés aux plus violents. Plus tard, je me suis intéressé au sens de ses chansons et par elle, j'ai découvert *Les Quatrains* d'Omar Khayyam. Véritable ode au présent, ce poème puise sa force dans le rapport au plaisir, à la délectation, à l'exaltation et à la transe.

C'est dans ces sentiments et états que mon travail trouve son origine, non seulement en danse mais aussi en musique et en voix. Je suis particulièrement touché par les connexions qui s'établissent entre ces vibrations et les interprètes.

Imaginée comme un rendez-vous poétique, cette création laisse le champ libre à la communion entre les différents interprètes, tous unis dans une même énergie que véhicule cette quête du présent »

Fouad Boussouf

DE LA DIVA AU POÈTE

Début 1900, le poète Ahmed Rami, fasciné par *Les Quatrains* d'Omar Khayyam fait le voyage du Caire à La Sorbonne pour apprendre le persan et traduire son idole. Alors qu'il s'y trouve, un de ses amis l'appelle : « Une chanteuse déguisée en homme chante tes poèmes, il faut que tu entendes ça ». Il retourne au Caire, découvre celle qui n'est autre qu'Oum Kalthoum et trouvera là la seconde idole de sa vie.

En 1950, la traduction que Ahmed Rami a faite des *Quatrains* de Khayyam est prête. Chantés par Oum Kalthoum, ils deviennent un immense succès, faisant alors découvrir ce poème du XIème siècle à des générations entières.

Début 2000, Fouad Boussouf commence à s'intéresser aux textes de la diva qui a bercé son enfance et découvre *Les Quatrains*, ce long poème dans lequel Omar Khayyam chante le sort des hommes en un vaste hymne au présent.

Les Quatrains d'Omar Khayyam sont une exhortation à s'éveiller, à éveiller sa pensée et son corps à ce qui est là. Ils invitent à habiter pleinement le présent dans la conscience de la mort jamais loin et la joie immense de la vie qui brûle.

**« Gens insouciants réveillez-vous
Et remplissez le verre du désir
Avant que ne remplisse le verre de la vie,
la main du destin. »**

Cette strophe par laquelle Oum Kalthoum entame sa version des *Quatrains* comprime cet appel à la vie, à la flamme du présent en même temps qu'un certain appel à la transcendance.

C'est de cette strophe que part *Oüm* et à elle qu'*Oüm* ne cesse de revenir, dans la voix du chanteur, dans les voix des danseurs, dans leurs corps, dans les sons, et jusqu'à la voix de la diva Oum Kalthoum, toujours dans la langue arabe, sa rythmique et sa musicalité.

OUM

Oüm rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra moderne qui improvisait pendant des heures, s'habillait en homme si elle le souhaitait et à Omar Khayyam, poète persan du XIème siècle qui célébrait l'ivresse, la transe et l'amour.

La voix et la puissance de la diva, les recherches du poète mathématicien sur la notion de poids, d'équilibre et de temps, sont pour la danse autant de bases d'inspirations fondatrices et précieuses.

Oüm c'est aussi et surtout des corps qui vibrent ensemble au gré des injonctions de la musique live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant la voie à l'improvisation et à l'enivrement tout en explorant la singularité de chaque danseur. Création musicale et poétique, *Oüm* donne vie à cette transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique s'unissent pour célébrer le temps présent.

**« Et aujourd'hui grâce à elle, les paysans
analphabètes récitent des vers raffinés, les
nationalistes glorifient la langue, les mystiques
entrent en transe et les femmes cloîtrées
rêvent d'amour galant. »**

Naguib Mahfouz dans *Oum Kathoum*,
documentaire de Simone Bitton

**« Lorsqu'elle chante, on est tous ensemble,
on écoute la même chose et on nie un peu
la réalité. On est dans l'ivresse de la nuit, on
se sent bien, loin des yeux du pouvoir et des
ennuis domestiques... C'est le tarab, cette
ivresse esthétique qui a quelque chose de
très maternel, comme une espèce de ventre
commun qu'on ne peut pas quitter. »**

Selim Nassib, *Oum*, Ed. Balland

FOUAD BOUSSOUF

Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf a suivi une formation de danse hip-hop, sa discipline de prédilection, tout en nourrissant un esprit de curiosité pour les autres pratiques, notamment contemporaine. Son parcours hétéroclite et ses expériences d'interprète l'inscrivent dans une recherche chorégraphique résolument moderne où le hip-hop dialogue avec les vocabulaires contemporain et jazz mais aussi les danses traditionnelles d'Afrique du Nord et le Nouveau Cirque. Rétif aux étiquettes, son travail reflète ces influences et aborde sans faillir des thématiques d'actualité qu'il transfigure grâce à ses interprètes.

RAYMOND SARTI

Né en 1961 à Paris, Raymond Sarti est un scénographe connu pour avoir travaillé dans des domaines aussi divers que la danse, l'architecture, le paysage, le cinéma et les expositions. Il a notamment collaboré avec des réalisateurs comme George Mordillat, Jane Birkin et des chorégraphes comme Hela Fattoumi, Eric Lamoureux et Mathilde Monnier. Il a également conçu de nombreuses expositions à la Grande Halle de la Villette, au Centre Georges Pompidou ou encore au Grimaldi Forum de Monaco (exposition internationale sur le thème du cirque « Jours de Cirque »).

MOHANAD ALJARAMANI

Mohanad Aljaramani est un musicien syrien multi-instrumentiste (percussions, oud et chanteur) diplômé de l'Institut Supérieur de Musique de Damas. C'est parfait connaisseur et interprète des grands classiques de la chanson arabe. Il a participé à la création du groupe Bab Assalam (2008) avec son frère Khaled Aljaramani et le clarinetiste Raphaël Vuillard et le groupe Exil (2014) avec Khaled Aljaramani et le contrebassiste Olivier Moret. Il collabore avec de nombreux artistes, dont le chanteur Abed Azrié, l'acteur Charle Berling, l'actrice Dominique Blanc et l'actrice Norah Krief dans son dernier spectacle en hommage à Oum Kalthoum.

LUCIEN ZERRAD

Ce pur panamien né à Paris 14e, grandi dans le neuf-trois a plus d'une corde vagabonde à ses guitares (et instruments connexes). Surtout depuis le début des années 80, où à 22 ans, il a commencé à vivre de la musique. Mais c'est un peu plus tard, en 92, qu'il fait étalage de ses compétences, auprès de la chanteuse portugalo-parisienne Bevinda. Six albums et de grandes tournées (parfois internationales) en onze ans, tout cela en tant que compositeur, arrangeur, réalisateur et bien sûr guitariste.

MONA EL YAFI

Mona El Yafi est dramaturge et comédienne. A ce jour, elle a écrit Inextinguible, Desirium Tremens et Aveux – texte lauréat du Prix Jean Guerrin, toutes trois portées à la scène, et collabore comme dramaturge avec plusieurs metteurs en scène, est artiste associée à La Manekine-scène intermédiaire des Hauts de France et autrice en infusion pour la Faïencerie - scène conventionnée de Creil. En tant qu'interprète elle a joué notamment sous la direction de Laurent Bazin et d'Ayoub Ali – au Théâtre du Rond-Point, au CentQuatre entre autres – et côtoyé à plusieurs reprises les textes d'Omar Khayyam et de Rumi.

LA COMPAGNIE MASSALA

La Compagnie Massala, fondée en 2010 par le chorégraphe Fouad Boussof, puise son vocabulaire artistique dans la culture hip-hop, la danse contemporaine, le Nouveau Cirque, mais aussi les danses et musiques folkloriques de son pays d'origine, le Maroc et du Monde arabe.

Prompt à mêler les styles et les pratiques, les rythmes et les influences, ses créations sont avant tout un lieu de partage et de transmission : celui des émotions, grâce à la maîtrise technique et à l'inépuisable expressivité de la danse. Au cœur du développement artistique de la compagnie Massala: la problématique du rapport sensible et charnel à nos racines, à notre culture hétéroclite et métissée.

A CONDITION (2011) PIÈCE POUR 4 DANSEURS

AFFLUX (2012) PIÈCE POUR 5 DANSEURS
ET 2 MUSICIENS

CONCEPT LAVOIR (2013) PIÈCE POUR 5 DANSEURS
ET 1 CHANTEUSE LYRIQUE

TRANSE (2013) PIÈCE POUR 7 DANSEURS

LES ELEMENTS (2013) DUO

ESPERLUETTE (2014)
PIÈCE POUR 1 DANSEUR CIRCASSIEN
ET 1 MUSICIEN

LE MOULIN DU DIABLE (2015) PIÈCE POUR 5
DANSEURS

NÀSS (2018)
PIÈCE POUR 7 DANSEURS

OUM (2020)
PIÈCE POUR 6 DANSEURS
ET 2 MUSICIENS

PARTENAIRES

Production

Compagnie Massala

Coproduction

La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne

Le POC d'Alfortville

Institut Français de Meknès, Maroc

CCN de Créteil

POLE-SUD, CDCN de Strasbourg

Les Hivernales – CDCN d'Avignon

Fontenay-en-Scènes, Fontenay-sous-Bois

Hessisches Staatsballett – Tanzplattform Rhein Main, Allemagne

Théâtre Paul Eluard (TPE) à Bezons

Soutien financier

ADAMI

La Commanderie-Mission Danse 2SQY

Conseil départemental du Val-de-Marne

DRAC

Région Ile-de-France

La SPEDIDAM

Soutien / Prêt de studios

La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne

CCN de Créteil et du Val-de-Marne

CND

Institut Français de Meknès

Hessisches Staatsballett, Allemagne

Laboratoires d'Aubervilliers

Mophradat

Le POC d'Alfortville

POLE-SUD, CDCN de Strasbourg

