

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 Heureau

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

NÄSS (LES GENS) - 2018

Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique.

Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il fait surgir l'ébullition et insuffle l'énergie aux corps. Näss est un dialogue entre les danses et musiques traditionnelles d'Afrique du Nord, qui ont bercé l'enfance du chorégraphe, et leur réécriture à l'aune des cultures urbaines qu'il a découvertes et embrassées en France. À la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l'attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss ose et confronte ces états de corps contradictoires, et affirme le syncrétisme de la dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop. Elle interroge ses racines et propose de les replacer dans son cheminement jusqu'à nos pratiques actuelles. Les cadences des danses traditionnelles marocaines et le mysticisme de la tradition Gnawa, ont été des sources d'inspiration essentielles. Näss revêt donc une dimension universelle, la quête permanente des hommes vers un ailleurs, spirituel ou physique avec comme langage commun le rythme, celui qui unit et déplace les corps. Fouad Boussouf revendique ainsi haut et fort une danse hip-hop connectée à ses racines tribales et africaines.

« Le merveilleux les prend tous, lutteurs, amants, ravers, breakdancers, prieurs. Dans leurs gestes on trouve une même demande, une curiosité pour le corps, ses palpitations et ses sueurs. »

I/O GAZETTE - Ludmilla Malinovsky

« Sur scène, sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et de gestes traditionnels que le ciselé et la puissance physique emportent vers de nouveaux sommets. » **TÉLÉRAMA - Rosita Boisseau**

« Les danseurs, incroyables, déploient une énergie folle et sensuelle à la fois. »

MOUVEMENT - Marie Pons

Teaser : www.massala.fr/nass-teaser/

2017 - 2018 POC, Alfortville • Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec • Festival Hip Open Dance, Maison Folie Wazemmes, Lille • Salle Jacques Brel, Fontenay-sous-Bois • Aerowaves Spring Forward Festival, Sofia, **Bulgarie** • Festival Moving-Futures, Amsterdam, **Pays-Bas** • Centre Communal Culturel d'Orly • Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine • Le Prisme, Élancourt • Le Manège, scène nationale de Reims • Théâtre André Malraux Chevilly-Larue

2018 - 2019 Tanzfestival Rhein-Main, Darmstadt, **Allemagne** • International Dance Theater Festival, Lublin, **Pologne** • Théâtre Jacques Carat, Cachan • Festival Kalypso, L'Embarcadère, Aubervilliers • Les Nuits d'Orient, Grand Théâtre - Opéra de Dijon • Théâtre d'Arles • Théâtre de Brétigny • Riley Theatre, NSCD, Leeds, **Royaume-Uni** • Teatro dell'Aquila, Fermo, **Italie** • Teatro Rossini, Pesaro, **Italie** • Le Safran, Amiens • Pôle Sud - CDCN de Strasbourg • Biennale de Danse du Val-de-Marne, Maisons-Alfort • Le French May Festival, **Hong Kong** • ARC for Dance Festival, Athènes, **Grèce** • June Events, Festival de l'Atelier de Paris • Festival Perspectives, Sarrebruck, **Allemagne** • Les Hivernales, CDCN d'Avignon • San Vincenti Festival, **Croatie** • Beijing Dance Festival, Pékin, **Chine** • Shanghai International Dance Center, **Chine**

Coproduction : Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine - Le Prisme d'Élancourt - Institut du Monde Arabe de Tourcoing - Fontenay-en-Scènes (Fontenay-sous-Bois) - Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) - FLOW / Centre Eurorégional des Cultures Urbaines (Lille) - La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne - ARCAD I Ile-de-France - ADAMI - Institut Français de Marrakech

Soutien financier : Région Ile-de-France
Conseil départemental du Val-de-Marne

Soutien et prêt de studios : La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne - Pôle Culturel d'Alfortville - Centre National de la Danse - FLOW / Centre Eurorégional des Cultures Urbaines (Lille) - Studios Dyptik (St-Etienne) - Cirque Shems'y, Salé (Maroc)

2019 - 2020 Norrlandsoperan, Umeå, **Suède** • Dansens Hus, Oslo, **Norvège** • Tournée en **Suède** • Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas • L'Alplium, Saint-Rémy-de-Provence • La Filature, scène nationale, Mulhouse • Espace Culturel Boris Vian, Les Ulis • Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, scène nationale • Les Rencontres trans musicales de Rennes • December Dance, Bruges, **Belgique** • Espace Michel-Simon, Noisy-le-Grand • KVS, Théâtre royal flamand, Festival Lezarts Urbains, Bruxelles, **Belgique** • Le Moulin du Roc, scène nationale de Niort • Festival Le Grand Bain, La Nouvelle Scène - Est de la Somme & Le Gymnase CDCN de Roubaix • Théâtre de l'Olivier, Istres • CCAM de Vandœuvre-lès-Nancy, scène nationale • Osterfestival, Hall in Tirol, **Autriche** • Théâtre de l'Olivier, Istres • CCAM de Vandœuvre-lès-Nancy, scène nationale • Cadiz en Danza, Cadix, **Espagne** • Festival des 7 collines, Saint Etienne

TRANSE - 2013

« Toute mon enfance j'ai été bercé par les grands classiques de la musique arabe du siècle dernier, du Maghreb au Moyen Orient. Teintée de nostalgie, cette musique me renvoie à un imaginaire construit de souvenirs aussi doux qu'innocents, en total contraste avec mon adolescence, rythmée par la musique et la danse hip hop. Aujourd'hui j'ai envie de questionner cette double culture, un héritage à la fois sociétal, linguistique et musical en confrontant sur scène deux identités qui me constituent, à travers mon écriture chorégraphique.

La poésie de Mahmoud Darwich récitée en langue arabe sur scène retentit comme une révolte des mots face aux bavardages du mouvement. La musique, répétitive et hypnotique, entraîne les danseurs vers un état de corps poussé à son extrême, figés ou se débattant avec vigueur comme une folle envie de défier le monde, basculant ainsi d'une transe incontrôlée à un sentiment d'exaltation. »

Fouad Boussouf

« Fouad Boussouf livre ici sa toute nouvelle pièce, tout en rondeurs et en tournolements. Où l'écriture hip-hop se fond dans la recherche de la transe. »

LA TERRASSE - Nathalie Yokel

« Pour le jeune artiste, le moment est venu de 'faire danser, ensemble, entre musique électronique et instrumentale, sonorités arabo-andalouses et break beat', les deux côtés de la Méditerranée. »

JEUNE AFRIQUE - Cédric Chaory

« Le vent de contestation qui souffle aujourd'hui sur le monde arabe a inspiré à Fouad Boussouf sa prochaine création. »

LE COURRIER DE L'ATLAS -

Yann Barte et Fadwa Miadi

Teaser : www.massala.fr/transe-teaser/

2013-2014

Festival Les Vagabondes | La Filature / Mulhouse • MPA Saint-Germain / Paris • Festival CA(chan)DANSE | Théâtre Jacques Carat / Cachan • Centre Culturel Aragon Triolet / Orly • Journée Internationale de la Danse / UNESCO, Paris • Salle Jacques Brel / Fontenay-sous-Bois • Journée Internationale de l'Afrique / Sharm-el-Sheikh, **Egypte** • Festival Hip Hop Tanz / Aubervilliers

Coproduction : CCN de La Rochelle et du Poitou-Charentes - Fontenay-en-Scènes/Fontenay-sous-Bois

Soutien financier : Conseil départemental du Val-de-Marne - Conseil départemental de l'Essonne - ADAMI - Région Ile-de-France

Soutien et prêt de studios : La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne - Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine - Pôle Culturel d'Alfortville - Théâtre de Longjumeau

2014-2015

Parvis des Fiz / Passy • Festival Karavel / Pôle Pik, Bron • Festival Prisma Danza / **Panama** • Le Hangar / Chalette-sur-Loing • Espace Culturel du Kremlin Bicêtre • Pôle Culturel d'Alfortville • Festival Groove N'Move / Genève, **Suisse** • Le Prisme / Élan court • Le Nickel / Rambouillet

2015-2016

Le Rive Gauche / Saint-Etienne-du-Rouvray • Festival de Danse Contemporaine de Ramallah / **Palestine** • Agora / Bonneville

2016-2017

La Renaissance / Mondeville • Esplanade du Lac / Divonne-les-Bains La Barcarolle / Arques • Mucem / Marseille

2017-2018

Espace Culturel Boris Vian / Les Ulis • Salle du Lignon / Vernier, **Suisse** • Théâtre de Morteau / Morteau

22-26 Oct 2018

Résidence, La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne

03-08 Déc 2018

Résidence, La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne

03-08 Jan 2019

Résidence, Centre National de la Danse,

National Dance Center, Paris

22-26 Avril 2019

Résidence, Laboratoire d'Aubervilliers

16-28 Juin 2019

Résidence, Institut Français de Meknès, Maroc

7-11 Oct 2019

POC d'Alfortville

28 Oct - 01 Nov 2019

Résidence, CCN de Créteil et du Val-de-Marne

11-14 & 25-28 Nov 2019

POC d'Alfortville

02-11 Déc 2019

Résidence, La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne

10 Déc 2019

Présentation, La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne

6-17 Jan 2020

Résidence, Staatstheater Darmstadt, Germany

20-31 Jan 2020

Résidence, Pôle Sud - CDCN de Strasbourg

10-20 Fév 2020

Résidence, POC d'Alfortville

Tournée 19/20

22 Fév 20, CDCN Les Hivernales (création)

27-28 Fév 20, POC Alfortville

3-4 Mars 20 – Pôle Sud – CDCN Strasbourg

6 Mars 20 – Fontenay-en-Scènes, Fontenay-sous-bois

28-29 Mars 20 – Staatstheater Darmstadt, Allemagne

28-29 Avril 20 – La Rose des Vents, scène nationale, Lille

11 Juil 2020 – Teatro Rossini, Civitanova Marche,

Festival Civitanova Danza, Italie (option)

Tournée 20/21 (en construction)

Le Rebond de la Biennale de Lyon

25 Sept 20 – La Mouche à Saint-Genis-Laval

29 Sept 20 – Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon

2-3 Oct 20 - Comédie de Clermont Ferrand

Oct / Nov 20 – Dansens Hus, Oslo, Norvège (option)

3 Nov 20, Théâtre 71, scène nationale, Malakoff (option)

11-12 Déc 20, Musée de l'Immigration, Porte dorée, Paris (option)

17 Déc 20, Théâtre Durance, Château-Arnoux-Saint-Auban (option)

5-6 Jan 21 – Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, scène nationale

12 Jan 21 – TPE Paul Eluard, Bezons

15 Jan 21 – Espace Culturel de la Hague

6 Fév 21 – The Ryley Theatre, NSCD, Leeds, Royaume-Uni

26 Mars 21 – Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (option)

1 Avril 21 – Théâtre municipal de Chambly (Festival le Grand Bain) (option)

Printemps 21 – National Kaohsiung Center

for the Arts Weiwaying, Taiwan (option)

15-16 Avril ou 7 Mai 21, Maison de la Musique de Nanterre (option)

8-12 Juin 21 – West Kowloon Cultural District, Hong Kong (option)

www.massala.frCie Massala
Vitry-sur-Seine