

OÜM

FOUAD BOUSSOUF COMPAGNIE MASSALA

Chorégraphe Fouad Boussouf
Assistant chorégraphe Sami Blond
Avec Nadim Bahsoun, Sami Blond, Mathieu Bord,
Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand
Musiciens / 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

CONTACTS

Fouad Boussouf Direction +33 6 79 44 99 30

direction@massala.fr

Petya Hristova

Développement / Diffusion +33 6 33 67 80 76 diffusion@massala.fr

> Sylvie Nicolas Administration +33 1 70 13 38 08 contact@massala.fr

Mathieu Morelle Tour Manager +33 6 24 70 84 27 tour@massala.fr « 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.

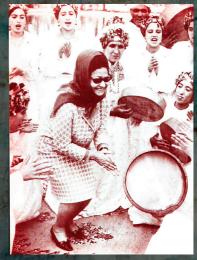
Imaginée comme un rendez-vous poétique, cette création laisse le champ libre à la communion entre les différents interprètes, tous unis dans une même énergie que véhicule cette quête du présent »

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 Khalthoum 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 Khalthoum, 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 Xl^{ème} 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

Teaser: www.massala.fr/oum/

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 clarinettiste 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 Faïencierie - scène conventionnée de Creil. En tant qu'interprète elle a joué notamment sous la direction de Laurent Bazin et d'Ayouba Ali – au Théâtre du Rond-Point, au CentQuatre entre autres – et côtoyé à plusieurs reprise les textes d'Omar Khayyam et de Rumi.

FABRICE SARCY

Après des débuts dans la musique (5 ans dans le projet Juantrip' – Fcommunications/Pias) de 1996 à 2001, Fabrice se tourne vers la lumière, un nouveau langage à maîtriser.

Après 10 années d'accueil technique dans des structures prestigieuses (Maison des Arts de Créteil, Théâtre Montparnasse, CDN de Montreuil, CCN de Créteil...) pendant lesquelles il apprend auprès d'éclairagistes renommés (Marie-Hélène Pinon, Laurent Béal, Yoann Tivoli...), Fabrice reprend la tournée internationale avec les compagnies Kafig et Aktuel Force. Il rejoint la compagnie Massala en 2019 pour le spectacle Näss et signe la création lumières du spectacle Oüm en 2020.

LA COMPAGNIE MASSALA

La Compagnie Massala, fondée en 2010 par le chorégraphe Fouad Boussouf, 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.

PARTENAIRES

Production Compagnie Massala

Coproduction

La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne Le POC d'Alfortville Institut Français de Meknès, Maroc CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig Pôle-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

La Commanderie-Mission Danse de SQY Conseil départemental du Val-de-Marne

Région lle-de-France SPEDIDAM

Soutien / Prêt de studios

La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig Centre National de la Danse (CND) Institut Français de Meknès Hessisches Staatsballett, Allemagne Les Laboratoires d'Aubervilliers Mophradat Le POC d'Alfortville

SPED DAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cultur ommunication

Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg La Compagnie Massala bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'île-de-France au titre du dispositif de l'aide à la structuration.

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.

À la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l'attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss confronte la dimension populaire et urbaine de la danse hip hop à l'aspect profondément rituel et sacré qu'elle peut convoquer.

« 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 Malinovski

« 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/

Alfortville • 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 Cutturel d'Orly • Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine • Le Prisme, Élancourt • Le Manège, scène nationale de Reims • Théâtre André Malraux Chevilly-Larue

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

Norrlandsoperan, Umeå, **Suède** • Dansens Hus, Oslo, **Norvège** • Tournée en **Suède** • Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas • L'Alpillium, 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**

Coproduction : Théâtre Jean Vilar – Vitry-sur-Seine / Le Prisme – Élancourt / Institut du Monde Arabe – Tourcoing / Fontenay-en-Scènes – Fontenay-sous-bois / Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec / La Briquetrie – CDCN du Yal-de-Marne / Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille / Institut Français de Marrakech

Soutien financier : ADAMI / Conseil départemental du Val-de-Marne / Région lle-de-France / Ville de Vitry-sur-Seine / SPEDIDAM / Institut Français du Maroc

Soutien et prêt de studios : La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne / Le POC d'Alfortville / Centre National de la Danse / Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille / Cirque Shems'y – Salé, Maroc / Royal Air Maroc

Théâtre de Villefranche-sur-Saône • Théâtre de l'Olivier, Istres • Taiwan Dance Platform, Weiwuying, Taiwan • TEAT, Festival de danse, lle de la Réunion • Espace des arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône • Théâtre de Charleville-Mézières • ACB, scène nationale de Bar-le-Duc • L'Echangeur, Château-Thierry, CDCN Hauts-de-France • Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin • Maison de la Culture de Nevers • Théâtre Durance, Château-Arnoux-Saint-Auban • Kortrijk/Courtrai, Belgique • Centre culturel Jean Houdremont, La Courneuve • CIRCa, Auch • Espace d'Albret, Nérac • La Caravelle, Marcheprime • Espace culturel Treulon, Bruges • Centre Culturel L'Arcanson, Biscarrosse • Le Quai des arts, Rumilly • Le Théâtre des Collines, Annecy • Festival Ici&Là , Tournefeuille • Equinoxe, scène nationale de Châteauroux • Quai des arts, Pornichet • La Soufflerie, Rezé • Centre culturel Juliette Drouet, La Selle-en-Luitré, Fougères • Le Quatrain, Haute-Goulaine • Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre • La Rampe, Échirolles • Lux, scène nationale de Valence • Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon • Espace Mitterrand, Figeac • Théâtre de la Baleine, Rodez • Scène nationale, Albi • Théâtre d'Aurillac • Scènes croisées de Lozère, Théâtre de Mende • La Maison de la Danse de Lyon • La Mégisserie, Saint-Junien • Théâtre de Grasse • Salle Guy Obino, Vitrolles • Le ZEF, scène nationale de Marseille • Festival Imprudanse, Théâtres en Dracénie, Draguignan • Maison de la Musique de Nanterre • L'Octogone, théâtre de Pully, Lausanne, Suisse • Le Vellein, scènes de la CAPI, Villefontaine • Théâtre Romain Rolland, Villejuif • Le Phoenix, scène nationale de Valenciennes • Tournée au Maroc

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 tournoiements. 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 Vagamondes | La Filature / Mulhouse • MPAA 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

Soutien financier : Conseil departemental du Val-de-Marne - Conse 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 / Élancourt • 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

2017-201

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

Fouad Boussouf est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon, à l'Equinoxe scène nationale de Châteauroux et au POC d'Alfortville.

www.massala.fr

f © Cie Massala Vitry-sur-Seine

22-26 Oct 2018 La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne 3-8 Déc 2018 La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne 3-8 Jan 2019 Centre National de la Danse, Paris 22-26 Avril 2019 Les Laboratoires d'Aubervilliers 16-28 Juin 2019 Institut Français de Meknès, **Maroc** 7-11 Oct 2019 POC d'Alfortville 28 Oct - 01 Nov 2019 CCN de Créteil et du Val-de-Marne 11-14 & 25-28 Nov 2019 POC d'Alfortville 211 Déc 2019 La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne 10 Déc 2019 Présentation,

La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne 6-17 Jan 2020 Staatstheater Darmstadt, **Allemagne** 27-31 Jan 2020 Pôle Sud - CDCN de Strasbourg 10-20 Fév 2020 POC d'Alfortville urnée **19/20**

22/02/20 CDCN Les Hivernales (création) 27-28/02/20 POC Alfortville 3-4/03/20 Pôle Sud – CDCN Strasbourg 6/03/20 Fontenay-en-Scènes, Fontenay-sous-bois

6/03/20 Fontenay-en-Scènes, Fontenay-sous-bois
15/09/20 Festival le Temps d'Aimer la Danse, Biarritz

18/11/20 Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale 20/11/20 Festival Kalypso, La MAC de Créteil

24/11/20 Espace Culturel André Malraux, Le Kremlin-Bicêtre

26/11/20 Théâtre Molière, Scène nationale de Sète, Archipel de Thau 11-12/12/20 Musée national de l'histoire de l'immigration

dans le cadre du Festival Welcome! - Paris

12/01/21 TPE Paul Eluard, Bezons

13-14/01/21 Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, Châtenay-Malabry

15/01/21 Espace Culturel de La Hague

6/02/21 The Ryley Theatre, NSCD, Leeds, Royaume-Uni

26/03/21 Espace Sarah Bernhardt, Goussainville

30/03/21 Théâtre de Saint-Maur, Biennale de danse du Val-de-Marne

1/04/21 Théâtre municipal de Chambly,

Festival le Grand Bain & le Gymnase de Roubaix

16/04/21 Théâtre Jean Arp, Clamart

Printemps 2021 National Kaohsiung Center

for the Arts Weiwuying, **Taiwan** (option) 18-22/05/21 West Kowloon Cultural District, **Hong Kong**

Résidences