

ESPACE DES ARTS
Scène nationale Chalon-sur-Saône

DOSSIER SPECTACLE

DANSE **FESTIVAL**
TRANSDANSES

23 NOVEMBRE 2021

L'AMOUR SORCIER

**AÏCHA M'BAREK & HAFIZ
DHAOU POUR LA CIE CHATHA /
JEAN-MARIE MACHADO POUR
L'ORCHESTRE DANZAS**

Avec 5 danseurs et 11 musiciens

MAR 23 NOV À 21H / 1H15 ENV.
ESPACE DES ARTS - GRAND ESPACE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
TÉL : 03 85 42 52 12 - BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM
ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE - DIRECTION NICOLAS ROYER
CS 60022 - 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

Jean Marie Machado Aïcha M'barek & Hafiz Dhaou

Musicien de formation classique, Jean-Marie Machado aime à se définir comme compositeur d'aujourd'hui préoccupé d'horizons divers, d'ouverture et d'échanges. Né au Maroc, d'une mère italienne et espagnole et d'un père portugais, il découvre le jazz en France et apprend la musique auprès de la grande concertiste Catherine Collard. Depuis 25 ans il multiplie les nouvelles orientations : trio de jazz, recherches sur les chants de la mémoire, musique sur le thème du lyrisme, compositions pour des formations classiques, projets interdisciplinaires avec la danse, le théâtre, le conte... Jean-Marie Machado est en résidence « compositeur associé » au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne.

Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou sont nés à Tunis. C'est en 2005 qu'ils constituent la Compagnie CHATHA. Après avoir intégré le Conservatoire de Musique et Danse de Tunis, ils rejoignent Sybel Ballet Théâtre. Ils participent notamment aux différents projets de Fadhel Jaziri (Fondateur du Théâtre National Tunisien, auteur, metteur en scène, réalisateur). En 2000, ils obtiennent une bourse de l'Institut Français de Coopération de Tunis et intègrent la formation de l'Ecole Supérieure du CNDC d'Angers. En 2010, ils voyagent en Afrique, en Asie, au Moyen Orient, en Amérique du nord, entretenant une correspondance à distance qui sera la matrice d'un solo écrit à deux : Kawa.

L'Amour Sorcier , un argument, une histoire

Le célèbre ballet-pantomime de Manuel De Falla, L'Amour Sorcier, composé en 1915 sur un livret de Georgio Martinez Sierra, est l'histoire d'une gitane pourchassée par un revenant, son ancien amant et fiancé, troublant son amour avec son nouvel amant. Jeteuse de sorts pratiquant la magie blanche et la magie noire, aux douze coups de minuit, Candela se met à danser autour du feu pour chasser le fantôme. Mais rien n'y fait. C'est pour cela qu'elle imagine alors un autre stratagème et demande à son amie Lucia de séduire le fantôme. Et alors que celui-ci a l'attention détournée par la jeune beauté, Candela peut enfin se livrer à son nouvel amour. La danse, la notion de rituel, et le chant sont de parfaits éléments pour allier chorégraphie et musique. Aller vers une proposition scénique musique et danse est donc naturel pour le compositeur Jean-Marie Machado.

NOTE DE JEAN MARIE MACHADO

Jean-Marie Machado nous fait traverser la Méditerranée à la découverte de l'Espagne au côté du compositeur emblématique, Manuel de Falla. Après avoir exploré l'eau dans L'Esprit de l'Eau, Jean-Marie s'attaque au feu avec L'Amour Sorcier. En effet, les 4 Eléments sont une source d'inspiration inouïe pour les compositeurs.

Comme une filiation De Falla-Machado

Manuel De Falla et Jean-Marie Machado partagent les mêmes origines hispaniques. Tout deux ont également en commun une philosophie musicale, et le goût du rythme. Comme celle de Jean-Marie Machado, la musique de Manuel De Falla a des racines multiples. Le compositeur espagnol s'inspire des musiques populaires et traditionnelles de son pays, tout en étant proche de ses contemporains, Claude Debussy ou Igor Stravinsky. Jean-Marie Machado est dans la même démarche. Egalement influencé par de nombreux compositeurs depuis la musique impressionniste à la musique du XXème siècle, il extrait aussi quelques éléments des musiques populaires pour les mélanger à ses influences diverses de musiques classiques ou actuelles allant du jazz à la pop en passant par la world music venant de l'Afrique ou du Japon. Pour autant, Jean-Marie Machado revient sans cesse aux rythmiques des musiques espagnoles issues des danses traditionnelles. Pour lui, « ce sont des puits d'inspiration pour tous les compositeurs de jazz ».

Une filiation commune avec Aïcha M'Barek et Haziz Dhaou chorégraphes de la compagnie CHATHA

La musique a toujours tenu une grande place dans leur travail. Elle a été au cœur de leur recherche dès le début au point qu'ils ont fait appel à des créateurs qui ont composé pour eux de la musique et c'est donc avec une grande excitation qu'ils ont reçu et accueilli la proposition de Jean-Marie Machado de les associer à son projet de création autour de L'Amour Sorcier de Manuel De Falla. D'autant plus intéressés que la musique de De Falla n'est pas sans rappeler la musique arabo-andalouse qui a toujours nourri et alimenté leur travail, attachés qu'ils sont aux influences du bassin méditerranéen.

De l'Espagne à la Tunisie, de la Tunisie à la France il n'y a qu'une rive... Avec ce projet, ils voient poindre une forme de structuration différente pour mener leur travail avec cette idée « d'argument » associé au ballet classique, mais aussi à cette poésie qui émane des titres même des parties de l'œuvre de De Falla qui indique les caractères même des danses induites par la musique. A eux de voir si la danse collera à ces intentions prévues dans les didascalies ou si elle sera en contre-point.

Après Un des Sens créée pour les 28 danseurs du Ballet de Lorraine et la gestion du groupe, de son mouvement, voici venu pour eux le temps de se confronter à la musique vivante, interprétée par un orchestre de 11 musiciens et une chanteuse qui sera le fil conducteur qui reliera le vivant dans un projet qui déjà les plonge dans une réflexion mélancolique de leurs propres racines

L'Espagne, la danse, le chant comme fils rouges dans le parcours de Jean-Marie Machado

L'Espagne est souvent présente dans l'écriture de Jean-Marie Machado. L'Amour Sorcier, 5ème programme de Danzas, est dans la continuité de Lagrima Latina mais aussi d'Andalucia sextet jazz. Dans chaque projet, Jean-Marie interroge ses origines et crée un univers musical ouvert sur le monde.

L'orchestre Danzas, dirigé depuis dix ans par Jean-Marie Machado, est né de l'envie de partir des musiques de danse pour créer un répertoire d'orchestre. Le choix du nom « Danzas », « danse » en espagnol, est emprunté au titre de l'œuvre du compositeur et pianiste espagnol Enrique Granados. L'Amour Sorcier c'est l'opportunité d'aller au bout de cette idée, allier musique et danse et de raconter une histoire en mouvements et en musique.

La musique de Jean-Marie Machado est souvent liée à la vocalité, soit sous sa forme instrumentale ou vocale. Dans l'œuvre de Manuel de Falla, la voix est aussi centrale. Elle chante l'histoire.

NOTE DE AÏCHA M'BAREK & HAFIZ DHAOU

Après avoir abordé des thèmes sociétaux et des engagements politiques forts, comme le statut de l'Artiste¹, le pouvoir², le désir³, les révolutions⁴, la radicalisation⁵ et s'être inspirés des oeuvres de Mahmoud Darwiche, de Om Kaltoum⁶, d'Igor Stravinsky⁴, de Calderon⁷, c'est aujourd'hui dans l'écriture de Manuel de Falla, que nous entendons nous plonger. Nous ressentons un lien de filiation avec ces différentes oeuvres qui ont marqué l'histoire de la danse, de la musique et, bien évidemment, de la littérature.

Des écritures foisonnantes, qui questionnent le tragique, en jouent, le transforment, face à un monde où la peur de l'inconnu ne fait qu'accroître l'indifférence et l'enfermement sur soi. Dans un contexte de violence morale où la peur de l'autre est extrême, parler d'amour aujourd'hui pourrait paraître naïf, mais c'est cette naïveté que notre époque nous oblige à écouter et à assumer pleinement !

Dans notre processus, nous avons souvent mis à l'œuvre l'autre, la complexité du sentiment amoureux. Créé en 2004 autour du chant de la diva Om Kalthoum avec notre première pièce Khallini Aïch « Ma vie à t'espérer »⁸, ce duo nous a permis de poser une base entre nous deux, et de lancer une belle tournée dans le monde. Nous avons ensuite souhaité continuer et partager cette recherche avec un plus grand nombre de danseurs dans la pièce *Un des Sens*³. Nous avons également interrogé cet indéfinissable sentiment qui s'entremêle entre « l'urgence et la sincérité » avec le duo *Toi et Moi*⁹. Nous mettons encore une fois en jeu ce sentiment amoureux comme un fragment, un discours autour d'un mythe, d'une histoire peinte musicalement par Manuel de Falla et dont la Cie Danzas et CHATHA s'emparent.

Nous nous sentons proches de ces écritures libres, elles nous inspirent dans notre travail, nous les transposons avec nos outils, nos codes d'aujourd'hui, c'est l'ADN même de la danse que nous créons. Cette danse dont l'écriture s'aiguise avec le temps, et qui trouve maintenant tout son sens. Dans ce monde de tous les possibles, nous souhaitons utiliser le sentiment de "L'Amour", aussi galvaudé soit-il, et très intime, comme moyen de s'élever, de transcender la rage, la peur, la douleur ou la haine. Et tenter de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec l'autre, dans un instant de répit, un "état de grâce".

Cette nouvelle création s'inspire de *L'Amour sorcier* (titre original *El Amor Brujo*), un ballet-pantomime de onze mouvements composés pour un orchestre de chambre et Cantora en 1915 par Manuel de Falla sur le livret de Gregorio Martínez Sierra.

L'argument de cette œuvre est simple et pourrait s'apparenter à un conte des milles et une nuit. Le fantôme de son ancien amant revient hanter Candela la gitane. Pour pouvoir aimer librement Carmelo, son nouvel amant, elle trouve un moyen pour rompre le maléfice qui la lie et éloigner cet amant funeste, en détournant son attention vers une autre femme. Voilà donc un imaginaire dont les thèmes abordés restent très contemporains..

Notre rencontre avec le compositeur et arrangeur Jean Marie Machado a été décisive, elle nous a permis de nous emparer d'une œuvre forte, dotée de ce type de langage et de discours. Nous avons trouvé des points de résonance dans nos façons d'aborder le travail du corps et de la musique. Nous pouvons apporter « un état de corps à sa musique et Jean Marie Machado a donné une nouvelle musicalité à notre danse » tel est le dessin qui s'est esquissé dans cette collaboration.

Nous mettrons en scènes dix-sept artistes interprètes. Dix musiciens, une chanteuse et six danseurs évoluent dans un même espace, en cercle, en duo, en solo ou en groupe. Le centre de la scène est occupé par les musiciens, en formation serrée. Nous souhaitons que l'œuvre musicale reste au centre de l'écriture chorégraphique. La chanteuse et les six danseurs, pris eux-aussi dans un mouvement circulaire, accentuent l'effet de tourbillon, créant un masque visuel et un hors champs propices à l'imagination.

Les lumières créées par Eric Wurtz, complice de toutes nos créations, ouvrent un espace visuel architectural, ciselé et résolument contemporain. Convoquant « un état de corps musical », nous invitons trois nouveaux danseurs venant du monde du Ballet à venir renforcer notre complicité avec les danseurs de la compagnie. Ainsi nous confirmons, à travers cette œuvre, le fait que la danse et l'écriture que nous esquissons est à l'image de la vision que nous avons du monde : un monde de singularités plurielles.

@BlandineSoulage

L'AMOUR SORCIER

Distribution

Variations musicales & chorégraphiques inventives d'après l'œuvre de Manuel De Falla et Gregorio Martinez Sierra

Compositions et arrangements de Jean Marie Machado pour l'Orchestre Danzas

Chorégraphie, mise en scène et scénographie de Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou compagnie CHATHA

Les danseurs de la compagnie CHATHA

Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou : chorégraphes

Johanna Mandonnet, Gregory Alliot, Fabio Dolce, Marion Castaillet, Sakiko Oishi, Phanuel Erdmann.

Musiciens de Danzas

Jean-Marie Machado (piano), Cécile Grenier et Séverine Morfin (violons altos), Guillaume Martigné (violoncelle), François Thuillier (tuba), Didier Ithursarry (accordéon), Jean-Charles Richard (saxophones), Elodie Pasquier (clarinettes), Stéphane Guillaume (flûtes), Stracho Temelkovski (percussions), Karine Sérafin (voix)

Conception Lumières : Éric Wurtz

Régie lumière : Boris Moliné

Ingénieur son : Gérard de Haro

Régie son : Etienne Clauzel

Costumes : Aïcha M'Barek

Photographie du spectacle : Blandine Soulage

Crédit photographique portrait : Bertrand Pichène

Administratrice de production et diffusion de CHATHA : Lara Thozet

Conseillère en charge du développement de CHATHA : Marie-Anne Rosset

Chargée de diffusion de Cantabile : Anna Colombo

Administratrice de Cantabile: Héléna Pichon

Durée : 1h15 minutes environ

Spectacle à partir de 8 ans

Production : CANTABILE / CHATHA

Coproductions

Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne, La Briqueterie/Centre de Développement Chorégraphique du Val de Marne, Le Théâtre Scène Nationale de Macon, L'Arsenal cité musicale de Metz, Théâtre des 4 saisons Gradignan, CCN de Franche-Comté à Belfort VIADANSE - Accueil Studio Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig - Avec le soutien de La Maison de la Danse de Lyon et du Centre National de la Danse à Lyon.

Avec l'aide à la création de la Région Ile-de-France, du Conseil Départemental Val-de-Marne, et de l'ADAMI et le soutien de la Spedidam

La compagnie CHATHA est subventionnée par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'Aide aux compagnies chorégraphiques, reçoit l'aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Elle est soutenue par l'ONDA et ARCADl pour sa diffusion sur le territoire français. Elle bénéficie du soutien régulier de l'Adami, de l'ONDA, de la Spedidam et de l'Institut Français.

Cantabile est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, aidée par la région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. Elle reçoit le soutien régulier des sociétés civiles (Sacem, Spedidam, Adami, FCM, SPPF) et de MFA. Cantabile est membre de la fédération des grands orchestres Grands Formats. Jean-Marie Machado est compositeur associé au CdbM du Perreux-sur-Marne.

Diffusion

L'Amour Sorcier est une création dans le cadre de la 20 ème édition de la Biennale de danse du Val -de-Marne

26 novembre 2021 Grand Angle de Voiron (option)

23 novembre 2021 L'Esplanade du Lac Divonne-les-Bains (option)

15 janvier 2021 Théâtre de Grasse Scène Conventionnée pour la danse

18 novembre 2020 Espace des arts Scène Nationale de Chalon-sur-Saône

17 novembre 2020 Le Lux Scène nationale de Valence (option)

11 novembre 2020 Maison de la culture de Nevers

14 mai 2020 Cité Musicale L'Arsenal de Metz

16 Avril 2020 Le Moulin du ROC Scène Nationale de Niort

14 février 2020 Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon

14 mai 2019 Espace Culturel Boris Vian les Ulis

13 avril 2019 Théâtre Louis Aragon Tremblay -en -France

11 avril 2019 POC Salle de Spectacle Alfortville

09 avril 2019 Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne

20 mars 2019 Théâtre des 4 saisons Gradignan

@BlandineSoulage

