

Cie Acento Flamenco – Cie Opus neo

CONTRAPUNTO

Rencontre du jazz, du flamenco & des rythmes du Moyen-Orient

Comme une amulette porte bonheur, une étincelle de magie qui nous surprend et nous réjouit, « Contrapunto » part à la recherche du duende, du feu sacré commun à nos cultures jazz et flamenca.

CONTRAPUNTO Création 2022

Avec :

Mathias Autexier percussions & composition

La Fabia zapateado, palmas, chorégraphie & co-direction artistique

Olivier Maurel piano, composition & co-direction artistique

Maryam Chemirani voix

Production Opus Neo & Acento Flamenco

Coproduction la Cité de la Musique - Marseille, Le Chantier - centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et du Monde

Avec le soutien de La Cité de la Musique - Marseille, La Passerelle - Scène Nationale de Gap et des Alpes du sud, Le Chantier - centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et du Monde - Correns, Le Centre Culturel René Char à Digne-les-Bains, dans le cadre des résidences de création.

Avec le soutien de la Région Sud et d'Arsud dans le cadre du dispositif Plateaux Solidaires, du Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de créations en résidence.

Financé par le Gouvernement - programme France Relance et la Région SUD

Production en cours

Étapes de travail - résidences 2020/21/22

Centre Culturel René Char - Digne-les-Bains **décembre 2020**

Cité de la Musique, Pôle de Création Régional des musiques du monde **janvier 2021**

La Passerelle, scène nationale, Gap **31 mai au 3 juin**

Le Chantier, Centre de Création Régional musiques du monde, Correns - **4 au 8 juillet**

Cité de la Musique, Pôle de Création Régional des musiques du monde **14 au 18 février 2022**

MJC Manosque ou La Passerelle : **printemps 22 (en cours)**

Résidence Etang des Aulnes : **mai 2022**

Concerts

Banon Culture (04) **9 juillet**

Le Chantier, Correns **26 juillet**

St Jean-des-Arts (04) **2021 (annulé Covid)**

Concert Cité de la musique **26 février 2022**

Valensole (04) **27 mai 2022**

Festival Re/sources 2 **7 août 2022**

Le processus et le calendrier de création s'articulent autour de temps de recherche, de répétitions, de résidences de création et de présentations publiques des étapes de travail, afin de modeler, affiner et enrichir le répertoire au contact du public et des partenaires, au fil de sa conception.

Intention

« **Contrapunto** », c'est la superposition en apparence indépendante des lignes horizontales des « palos y compas » du flamenco, du langage mélodique de la musique occidentale, de l'asymétrie des rythmes du Moyen-Orient, et du développement vertical de l'harmonie tonale, modale du jazz et de la polyrythmie du continent africain, de telle manière que le jeu simultanément de ces lignes laisse clairement percevoir, au sein d'un ensemble cohérent, leur beauté linéaire et leur signification intrinsèque, tout en leur ajoutant une dimension supplémentaire, née de la combinaison avec les autres.

Le « **duende** », étymologiquement « dueño de la casa » ou propriétaire de la maison désigne dans la flamencología, le charisme presque chamanique d'une ou d'un interprète effleurant la perfection de l'intention, du geste ou du son.

Ce « duende » cher au poète Federico Garcia Lorca (« Juego y teoría del duende ») est un mystère qui ne se saisit pas, il apparaît en chacun de nous comme un démon dans sa demeure sans que nous l'ayons convoqué. Immatériel et imprévisible, il s'empare de nos sens pour tendre vers la joie, le tragique et la grâce.

Le « **mojo** » du Vaudou n'est pas loin.

« **Contrapunto** » est une ode à nos fulgurances et notre capacité d'envoûtement.

Dans la douceur et la légèreté, ou portant toute la lourdeur et l'intensité de la souffrance qui les a engendrés, l'expression jazz et flamenca se répondent, s'entendent, se provoquent et s'appriivoisent pour mieux s'ouvrir au monde.

Les rythmes s'entremêlent et se percutent. Le son se fait matière onirique, réminiscente ou novatrice. L'improvisation dévoile les aspirations profondes d'une rencontre faite de liberté, de complicité et d'audace.

Une voix se joint au trio tel un instrument à part entière.

Parfois posée sur une nappe sonore ou traçant une 4e ligne au sein de Contrapunto, elle ajoute sa touche esthétique et son mystère, accentuant les élans organiques ou spirituels, et l'imaginaire des tableaux poétiques.

Le quatuor livre alors une variété de formes éblouissantes avec une tranquillité fascinante et toute la puissance de sa créativité.

La Fabia (danseuse & chorégraphe) et Olivier Maurel (pianiste & compositeur) se rencontrent à Marseille, il y a quelques années déjà...

Tous deux dirigent depuis une décennie une compagnie de création où ils développent des projets chorégraphiques et musicaux dans leurs esthétiques respectives, le flamenco et le jazz. Ils réunissent des artistes d'horizons divers pour créer des passerelles entre les langages et cultures musicales orales et écrites, entre tradition et innovation.

C'est donc naturellement qu'ils partagent la direction artistique du projet « Contrapunto» afin de fusionner leurs langages, confronter leurs vocabulaires et partager leurs sources d'inspiration. Ainsi flamenco, jazz, mais aussi musique du monde, baroque et écritures contemporaines se frottent comme l'allumette sur le soufre pour créer l'étincelle (chispa en espagnol).

En janvier et février 2020, le duo se rencontre lors de séances « laboratoires » à la Cité de la Musique Marseille et à Arsud.

Pandémie et confinements ralentissent cet élan mais leur permettent de penser plus profondément cette collaboration naissante.

L'objet qu'ils façonnent ensemble à la croisée d'une création musicale et chorégraphique s'affranchit des codes usuels du tablao, des sentiers battus de la création jazz, pour laisser place à une fusion inattendue, à la recherche du duende.

A l'automne 2020 ils font appel au percussionniste Mathias Autexier, ancré dans les musiques du monde et plus particulièrement la tradition du Moyen-Orient et du Zarb (tambour traditionnel iranien). Ce musicien évolue aussi dans le sillon des musiques anciennes et baroque.

Distribution – La Fabia

zapateado, palmas, danse & chorégraphie

Photo : Alexandra Rivet

Fortement ancrée en terre Flamenca, Fabia est instinctivement très ouverte sur le Monde. Sa démarche de création est à la fois musicale et chorégraphique. Son énergie charismatique et voluptueuse, son style fougueux conquièrent par leur générosité.

Originaire de Camargue, Fabia s'imprègne des tonalités flamencas en famille. Elle entame une solide formation en danse classique dès l'âge de 3 ans. Elle participe à de nombreuses comédies musicales à Paris et se forme au conservatoire de Bruxelles (Belgique) en

contemporain auprès notamment du Mudra de Maurice Béjart.

Après une période de découvertes artistiques avec un tour du monde et plusieurs mois en Inde et en Asie, elle part se former en Espagne au flamenco « jondo » (traditionnel) auprès des plus grands.

Riche de cette période d'immersion en terre traditionaliste flamenca, elle axe son travail sur la multicités des approches et la forme performative. Elle approfondit

sa démarche contemporaine-flamenca avec Juan Carlos Lerida, Belen Maya et Rafael Estevez.

Elle collabore et intègre à sa Cie des artistes de tous horizons (comédiens, photographe, vidéaste, danseurs, peintre, musiciens de jazz, manouche, indien, électro ...).

Passionnée par la transmission de son art, elle passe un master en sciences de l'éducation. Fabia est d'ailleurs une pédagogue reconnue et appréciée des novices comme des aficionados.

Fabia dirige la Cie Acento Flamenco depuis 12 ans. En 2017, elle ouvre La Casa 108 à Marseille, école de flamenco et centre artistique de pratiques et d'échanges entre les cultures du monde.

*Diplômée en pédagogie : Master en Sciences de L'éducation, université de Provence
Formation danse contemporaine : conservatoire de danse de Bruxelles, chorégraphe Maurice Béjart - Formation danse classique : préparation à l'école de l'opéra de Paris
Formation Flamenca : Rocio Molina, Andres Pena, Mercedes de Cordoba, Belen Maya, Pastora Galvan, Joaquin Grilo, Antonio Canalès, Javier Latorre, ...*

- Olivier Maurel

piano & composition

Il rencontre le piano à l'âge de sept ans et découvre le jazz et l'improvisation fin 90's. Il se forme à la Cité de la Musique Marseille, puis au Conservatoire National de Région de Marseille où il obtient un prix en 2005 dans la classe de Philippe Renaud.

En 2012 il crée la collection « Opus neo » dont l'intitulé devient en 2016 la dénomination de la compagnie dont il est aujourd'hui le directeur artistique.

Il donne vie à des projets éclectiques, à la recherche d'une musique nourrie du passé et tournée vers l'avenir : *Piano Anima*, *Piano & Méditerranée*, *Gurdjieff Project*, *Led Zep sessions*.... Les collaborations naissent et se développent avec des musiciens issus du jazz, des musiques savantes et des musiques traditionnelles : Maryam et Bijan Chemirani, Ivana Grahovac, Pierrick Hardy, Jessy Rakotomanga, Guillaume Lys, Manja Ristic, François Rossi, Philippe Botta, Maria Simoglou...

Ses créations sont programmées dans de nombreux festivals et investissent la scène nationale et internationale. Lauréat des trophées jazz de la Côte d'Azur, Odessa jazz festival, Festival autour du piano la Meson Marseille, Young Jazz European Meeting Belgique, Ajmi Avignon, Open jazz Chernigiv, Festival de Jazz Porquerolles, le Sentrum Kiev, la Passerelle scène nationale de Gap, Radio et Télévision serbe RTS – Studio 6, Piano Lille Festival...

Son activité pédagogique est dense et riche d'expériences, cours et stages de piano, ateliers de musique d'ensemble, interventions scolaires, commandes pour de jeunes ensembles.

- Mathias Autexier

percussions & composition

Il est né et vit dans les Alpes de Haute-Provence. Il se forme d'abord à la pratique du zarb (percussion iranienne) enseigné de manière traditionnelle et orale par Keyvan et Djamchid Chemirani. Puis il explore la technique digitale du zarb sur la darbouka et à d'autres percussions. Passionné par les percussions orientales, et la musique de la méditerranée, il

se consacre à la pratique des différents rythmes, turcs, grecs, maghrébins, flamencos, perses et aksask des pays de l'est, et puise dans leurs identités pour développer son propre phrasé musical.

Depuis plus de 20 ans Il collabore à diverses créations sur scène :

Pêcheurs de perles (chant arabe et musique du monde) 1996, 2006
Balkanique trio 2006, 2008
Hayet Ayad (chant kabyle) 2004, 08
Farad Sohee (musique traditionnelle iranienne) 2004

Zermonia (danse contemporaine orientale, Barbara Debarges, Christian Zagaria) 2010

Moneim Adwan (chant palestinien) 2008, 09

Alegria (ensemble de musique ancienne espagnole et théâtre d'ombre) 2010, 11

Jean Michel Robert, Brigitte Tramier, parnassie du marais voix de la méditerranée 2012-2013.

Groupes en cours **Bissap quartet** (ethno-jazz) - **Trio Āman** chant de Méditerranée, Emmanuelle bunel chant, Sargam Marie-Dit-Asse, oud, bouzouki, guitare **Trio Somos** chant ancien de Méditerranée, Christian Zagaria, quinton d'Amour, oud, Emmanuelle Drouet chant, psaltérion **Ensemble musique baroque** : Benoît Dumont; et conférence neurologie liens cerveaux et musique, (l'histoire des follias, Gesualdo...) **Farchad Soltani** (musique trad.iranienne) 2004, 20

Discographie Terry Monagan (Irlande, Japon, Etats-unis, France) - 1 CD win horse 1999

Pêcheurs de perles (chant irakien musique du monde) - 3 CD - Madad 2000 label esengo, motayem 2004, label buda musique, wahed 2006 Buda musique Françoise Atlan, moneim adwan, 1 CD (Palestine, Israël) duo nawa 2006 label Buda musique Delphine Aguilera (occitan médiéval, musique du monde) 2 CD, fin amor 2006, color 2011 buda musique Hombeline trio (occitan, musique du monde) 1 CD, "chant d'émoi" 2007 Bissap quartet (ethno-jazz) 2 CD, bissap "chameaux" (distribution sur meltimuz) 2013, rêves de papillon 2017

Voix de la méditerranée ensemble Parnassie du marais 1CD (qobuz 2014) Trio Āman traversée; chant méditerranéen 1 CD (2020)

Maryam Chemirani

voix

Chanteuse d'origine iranienne, Maryam Chemirani grandit dans une famille de musiciens avec son père Djamchid Chemirani, grand maître de zarb et ses frères Keyvan et Bijan. Elle travaille le Radif (répertoire de la musique classique traditionnelle persane) avec Hossein Omoumi, maître de ney et de chant.

Des rencontres en Inde et au Bangladesh lui permettent d'élargir ses connaissances en musique modale : elle étudie la musique médiévale avec Henri Agnel, en particulier le répertoire des Cantigas de Santa Maria et accompagne le Trio Chemirani avec des chants de poésie persane (Hâfez, Khayyâm, Saadi...) sur des compositions de son frère Bijan et des morceaux traditionnels.

Elle forme par la suite avec Bijan, Maria Simoglou, Pierre-Laurent Bertolino, Harris Lambrakis et Kevin Seddiki le sextet Oneira.

Production Acento Flamenco Y Opus Neo

LA FABIA

CIE ACENTO FLAMENCO

Acento flamenco, *un regard à l'esthétique flamenca sur le monde* ...

Composée d'artistes de tous horizons, la Cie Acento Flamenco propose de redécouvrir le flamenco et la culture andalouse par des voies détournées, en intégrant les critères actuels d'ouverture d'un art en pleine expansion. Qu'il s'agisse de versions traditionnelles ou beaucoup plus contemporaines, la compagnie aime à provoquer des *rencontres qui interrogent et mettent en lumière la profondeur des émotions* quand des cultures d'horizons multiples tentent de s'approprier. D'où la mise en place toute naturelle de collaborations multiculturelles et pluridisciplinaires, où s'enrichissent mutuellement les univers et langages dans une forme plurielle, riche et intrigante ...

Avec ses créations en flamenco jondo, la Cie s'est produite sur les plus grandes scènes du milieu flamenco en France. Des collaborations à l'étranger sont également régulièrement en cours. Ses dernières créations depuis 2013 : *Charla Banjara* qui mêle chant rajasthani, percussions iraniennes, viele à roue, danse et chant flamenco ; *Dimelo, Tierras, memorias apegadas* en flamenco puro ; ou encore *On part ou pas*, spectacle à destination du jeune public.

Outre son pôle production de spectacle, Acento Flamenco poursuit aujourd'hui sa philosophie de partage et ses projets d'accompagnements artistiques avec l'ouverture de La Casa 108 à Marseille, lieu de pratiques artistiques et culturelles qui fait intervenir plus de 50 artistes à l'année ; elle est également structure porteuse de projets en milieu scolaire et médical et d'échanges amateurs-professionnels.

Dernières collaborations : Shadi Fathi, Maria Robin, Pierlo Bertolino en musiques du monde, projet visuel et photographique avec Alexandra Rivet, David Walters créa vidéo, Louisa Amouche en théâtre jeune public, Video-danse avec Frédérique Favre, Belen Maya en regard extérieur pour la création EFZ, « Marseillons2 » avec Cyril Lecomte, adaptation de la vie de Miles Davis avec Madhlamine Sy Savane sur des textes de Henri-Frédéric Blanc, théâtre éducatif et historique avec Florence Kleinbort, œil extérieur avec Cie Théâtre de Cuisine, musique improvisée avec Cécile Capozzo et Romain Tranchant et toujours l'œil magique de Juan Conca.

Opus neo est une structure de production et de diffusion artistique dirigée par le pianiste Olivier Maurel et basée en France sur le territoire des Alpes de Haute Provence depuis 2012.

Les créations naissent de rencontres entre musiciens de culture et de pratique différentes, à la croisée du Jazz, des musiques traditionnelles et des musiques dites savantes. Leur marque : *emprunter les passerelles entre les musiques écrites et improvisées, savantes et traditionnelles, acoustiques et électriques, explorer et découvrir de nouveaux espaces, puis les partager avec le public .*

Les créations Opus neo voyagent et vont à la rencontre de publics éclectiques : scène nationale de Gap, Piano Lille festival, tournée en Ukraine en partenariat avec l'Institut Français de Kiev et l'Alliance Française d'Odessa, festival Jazz à Porquerolles, tournée en Italie en partenariat avec Marcovaldo, Studio 6, Radio Belgrade..., mais aussi tournées dans les villages du territoire haut-provençal.

2012/13 Première création et production phonographique, *Piano & Méditerranée* [musiques du monde] - rencontre entre le piano et les musiques traditionnelles du Moyen Orient et de la Méditerranée : Olivier Maurel [piano], Maria Simoglou [chant & percussions], Bijan Chemirani [percussions], Pierrick Hardy [guitares], Philippe Botta [saxophones & flûtes]. Coproduction Studio Alys.

2015/16/17 Suite à une tournée en Ukraine en partenariat avec l'Institut Français de Kiev, le Cosmicmaurel Trio lance la création *Led Zep sessions*. [Création jazz] avec Guillaume Lys [basses] François Rossi [batterie], Olivier Maurel [piano]. Coproduction Théâtre Durance scène conventionnée 04.

2018/2019 Suite à une commande de la radio nationale serbe RTS et l'émission Studio 6 en mai 2018, Création *Gurdjieff project* [musiques du monde] avec Ivana Grahovac [violoncelle], Olivier Maurel [piano], Bijan Chemirani [percussions], Manja Ristić [violon] et Maja Djordjević [scénographie et video]. Coproductions CCRC Digne les bains, La Cité de la Musique, Marseille, Institut Français Belgrade.

La cie Opus neo reçoit le soutien de la DRAC PACA, la Région SUD et du CD04 dans le cadre des aides à la création et à la diffusion, ainsi que le soutien de l'Institut Français dans le cadre de l'aide à la mobilité des artistes à l'étranger.