

L'Orchestre symphonique Ose et la Cie Nomade in France
présentent

SYMBIOSE

SPECTACLE POÉTIQUE ET SYMPHONIQUE
POUR VOIX ET ORCHESTRES

> MUSIQUES ORIGINALES

ALIGATOR, FLORENTZ, ANASTAZ, SAAD BASHA, ZAD MOULTAKA, ESSYAD

INTERPRÉTES : Alligator, Abdel Sefsaf et l'orchestre symphonique Ose

> POESIES ORIGINALES

DARWICH, PAMUK, LEVIN, PESSOA, HIKMET

COMÉDIEN : ABDEL SEFSAF

Thierry Kawka
Orchestre Ose

direction@ose-lorchestre.com

06 78 88 16 03

Fatiha Zeghdalou
Cie Nomade in France

06 69 61 40 02

Fatiha.cienomadeinfrance@gmail.com

SYMBIOSE

- > **ALIGATOR** : compositions originales
- > **ZAD MOULTAKA** : Baal
Pour orchestre symphonique (8 min)
- > **AHMED ESSYAD** : Argane II
Pour orchestre à cordes (12 min)
- > **FLORENTZ** : Ténééré
Pour orchestre symphonique (12 min)
- > **ANASTAZ** : Breaking down the wall
Pour orchestre symphonique (12 min)
- > **SAAD BASHA** : Entazar
Pour oud et orchestre symphonique (8 min)

> **POESIES : DARWICH, PESSOA, LEVIN, PAMUK, HIKMET...**

- Durée totale du concert : 1h30
- Effectif: 60 musiciens
- Chanteur, interprète : Abdel Sefsaf
- Mise en scène et mise en espace : Abdel Sefsaf
- Orchestres : Ose & Aligator
- Une production Ose et Cie Nomades in France, 2016

Création du spectacle : novembre 2016

SYMBIOSE

« Association intime et durable entre deux organismes vivants appartenant à des espèces différentes »

Lorsqu'un orchestre symphonique (Ose) et un groupe de rock ethnique (Aligator) osent la symbiose, comme une nécessité de survie.

Lorsqu'un artiste, Abdel Sefsaf, se voit confier toute liberté de création et de mise en espace pour dessiner une symbiose poétique et musicale entre Orient et Occident, sur les rivages de la Méditerranée.

Lorsque les récits poétiques de Pamuk, Levin, Darwich, Hikmet, Pessoa se mêlent à l'univers symphonique de Moultaqa, Essyad, Florentz, Saad Basha, et au rock ethnique d'Aligator.

De cette rencontre naîtra un objet unique et vibrant porté
par un récit transversal,
Un concert symphonique et poétique, où le verbe chante.

INTENTIONS

Abdel Sefsaf, compositeur interprète

« J'ai découvert Daniel Kawka un soir de concert à l'Opéra Théâtre de Saint Etienne. Il dirigeait l'Ensemble Orchestral Contemporain dans un répertoire où se rencontraient des compositeurs que, pour la plupart, je ne connaissais pas. Malgré ma totale méconnaissance de la musique contemporaine, j'étais tenu en haleine par la performance technique, autant que par les mélodies improbables, fruits d'une déconstruction méthodique. Il se dégageait de chacune des pièces une grande énergie et une étonnante fraîcheur. Le chaud et le froid intimement liés. Un concert comme une fête, ou plutôt comme une noce où l'on célèbre, où l'on marie jour et nuit, douceur et éclat. J'ai compris ce jour là à quel point un spectateur peut être acteur de ce qu'il est venu écouter. Je ressortais de ce théâtre, qui fut autrefois une « Maison de la Culture », en me rappelant le mot de Malraux, « il y a des œuvres qui font passer le temps, et d'autres qui expliquent le temps ».

Daniel Kawka fait partie de ces musiciens de grand talent qui ne connaissent pas le sentiment de satiété. Il ne craint ni le vide, ni l'inconnu pour satisfaire son appétit d'artiste. Comme lui, j'ai faim de nouveaux espaces, comme lui, ma soif de formes nouvelles n'a d'égal que mon besoin d'inattendu.

Aujourd'hui, fidèle à son esprit d'ouverture, il propose à l'artiste que je suis, comédien formé à l'école de la Comédie de Saint Etienne et musicien autodidacte, une rencontre avec OSE, l'orchestre symphonique qu'il dirige.

Il y a quelques années de cela, avec le groupe Dezoriantal, j'ambitionnais la rencontre entre la musique orientale de mon enfance et le rock de mon adolescence. Aujourd'hui avec Aligator, nous continuons à tracer ce sillon.

A l'occasion du projet « Symbiose », Daniel me laisse toute liberté de création, de mise en espace et de mise en texte, pour dessiner les contours d'une arche poétique, qui enjambe De Falla et Bartok, pour se mêler à la musique traditionnelle et au rock ethnique d'Aligator, pour créer un objet unique et vibrant porté par un récit transversal. Un concert, symphonique, et Ethique, ou le verbe chante.

J'ai choisi, pour mener à bien ce projet, de convoquer la parole de quelques uns des plus grands poètes de la Méditerranée. Souvent habités par une musique contestataire, les poètes méditerranéens, sont reliés par une même réalité, celle d'une mer qui porte en elle le berceau de nos identités culturelles, philosophiques et religieuses. La Méditerranée comme chambre d'écho au mal de notre siècle. Une vingtaine de pays, où s'écrivent et se parlent une quinzaine de langues. Un parcours qui chemine le long des rives, pour nous faire entendre les poètes de Grèce, de Chypre, de Turquie, de Syrie, d'Israël, de Palestine, d'Egypte, de Tunisie, d'Algérie, d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de France...

Il ne s'agit pas de prétendre à une unité entre chacune de ces identités, mais simplement de dire une parole poétique chargée de sens et de musique, tantôt désenchantée, tantôt enivrée d'espoir, de faire entendre la voix des poètes qui nous révèlent la réalité et l'espace dans lequel nous vivons.

Pour cela, je souhaite investir le champ du théâtre et questionner la mise en espace de l'orchestre pour permettre à un acteur chantant de cheminer à l'intérieur même de l'orchestre. Il ne s'agira d'un exercice de face à face ou d'une rencontre en périphérie d'un ensemble impénétrable mais plutôt d'une symbiose, d'un corps à corps de l'intérieur. Je souhaite que l'on expérimente, que l'on déconstruise que l'on détisse, que l'on métisse, que l'on improvise, que l'on invente. Autant d'envies qui ne peuvent s'envisager qu'avec la complicité d'un grand chef, qui ne craint « ni le vide ni l'inconnu ».

INTENTIONS

Daniel Kawka, directeur artistique

« La rencontre avec Abdel Sefsaf remonte à un concert live mémorable de Dezoriant auquel j'eus le plaisir d'assister, emporté par l'élan sonore et poétique du groupe. Rencontre d'un univers métissé porté par une voix expressive et rocailleuse, puissante et enveloppante qui me rappelais l'engagement d'un Brel, d'un Ferré dans cette urgence de dire, d'être, de communiquer la poésie des mots dans l'ivresse grisante des sons.

J'eus maintes occasions d'imaginer et diriger ces programmes de concerts entre extrême orient et occident. Mais unir Abdel et ses musiciens jouant sur des instruments traditionnels à l'orchestre symphonique devenait autrement plus tentant que toute expérience antérieure, gage d'une promesse expressive et qualitative rare, d'une rencontre intime et explosive de deux univers qui se cherchent et se trouvent, pour un public à toucher et émouvoir. Abdel Sefsaf faisait de son côté le même chemin, fasciné par la palette des timbres de l'orchestre symphonique, hanté peut être par la possibilité d'un imaginaire, vaste, décuplé, embrassant les rives du bassin méditerranéen.

Comment faire se rencontrer sur une même scène et exprimer en sons universels la toute puissance et la beauté d'un « chant intérieur » ethnique ou exotique, l'émotion qu'il égrène, et sa parure symphonique savante ? La vivacité naturelle et improvisée de la mélodie populaire et universelle, celle de la pulsation, du rythme originel, et de la métrique symphonique ample et codifiée ? Comment faire se rencontrer des mondes qui marchent en parallèle et trouver la plus belle unité qui soit, tissant des imaginaires musicaux complices et qui se pensaient inconciliables ?

Par une symbiose nécessaire, rencontre entre art populaire et savant, tissage et métissage.

Cinq œuvres symphoniques épouseront l'imaginaire d'Abdel Sefsaf, tour à tour chanteur, comédien, interprète, puisant dans ses propres sources ataviques, sa ressource de créateur.

Le laisser maître du jeu, s'emparer de ces deux œuvres symphoniques, mêler à la puissance évocatrice des mots la force émotionnelle d'une voix qui pourra « courir » entre les œuvres, les « dire » quant elles se jouent, les enjamber, les recréer.

Ainsi d'une création originale et de deux versants symphoniques naîtra un spectacle sonore, plastique, instrumental et vocal à la fois, où l'expérience des œuvres se vit aussi à travers la lecture poétique du chanteur, une attitude, un geste, une sollicitation à sentir de l'intérieur, à parcourir une musique fluente, une histoire, une poésie des sons.

Ainsi Ose dans ce désir de donner à entendre les œuvres du répertoire de manière radicalement différente a-t-il trouvé en la personnalité et le talent d'Abdel Sefsaf le compositeur, l'interprète, le poète idéal, celui dont l'imaginaire et la voix relieront pour un soir musiciens et spectateurs dans une symbiose étonnante, rythmée et heureuse ».

BIOGRAPHIES

Abdel Sefsaf

Ancien élève de l'Ecole National Supérieur d'Art Dramatique de Saint Etienne, Abdelwaheb Sefsaf mène sa carrière de comédien et de metteur en scène, en fondant, à sa sortie de l'école, « La Cie Anonyme » conventionnée par la DRAC, la Région Rhône – Alpes le département de la Loire et la ville de Saint Etienne. Il joue également sous la direction de Jacques Nichet à de multiples reprises dans quelques projets marquants et c'est à l'occasion de la création du spectacle « Alceste » qu'il rencontre Georges Baux. Une collaboration qui ne cessera plus. Nominés aux Molière pour la « Meilleure Composition de Spectacle Théâtral », ils recevront en 2003 le « Grand Prix du Syndicat de la Critique » pour la musique du spectacle « Casimir et Caroline ».

Il s'est également fait connaître ces dernières années sur la scène musicale en tant que leader du groupe Dezoriantal, avec lequel il réalisera deux albums et près de quatre cents concerts, sur les plus grandes scènes françaises et européennes : Les Francofolies de la Rochelle, Chorus des Hauts-de-Seine, l'Olympia, le Théâtre Antique de Vienne, et les festivals internationaux : Festival de Jazz de Montréal, North Sea Jazz Festival, Montreux, Istanbul, Umbria, Pori, Amsterdam, Molde, ...L'aventure de Dezoriantal s'achèvera après la remise du « Coup de cœur de la chanson française » par l'Académie Charles Cros en 2004.

En 2010, il fonde avec son complice Georges Baux, « Le Fantasia Orchestra » et la Cie Nomade In France. Ensemble, ils œuvrent à un projet artistique qui redéfinit les codes de la rencontre entre Théâtre et Musique. Dans cette dynamique, Abdelwaheb Sefsaf adapte au théâtre aux côtés de Claude Brozzoni, les textes du poète Mahmoud Darwich, et compose avec Georges Baux les musiques d'un spectacle intitulé « Quand m'embrasseras tu ? Elu parmi les cinq « Coups de cœur » du festival d'Avignon off 2011, la pièce connaît un grand succès. Après plus de 150 représentations, elle poursuit sa tournée. En décembre 2014 il met en scène le spectacle Médina Mérika, libre adaptation de l'œuvre d'Orhan Pamuk, « Mon nom est rouge ».

Compagnie Nomades in France

La Cie Nomade in France est une compagnie de théâtre et de musique née en 2010 sous l'impulsion de Abdelwaheb Sefsaf son directeur artistique et de George Baux son directeur musical. La mission de la Cie Nomade in France est avant tout de permettre la création artistique sous des formes variées. Elle s'est également donnée deux autres missions : participer à l'action culturelle sur un territoire donné et être une structure de formation à vocation universelle. Le Cie Nomade in France est actuellement en résidence triennale au Théâtre de Roanne, scène conventionnée Rhône-Alpes.

ALIGATOR

Premier album éponyme du groupe Aligator avec Abdelwaheb SEFSAF, Georges BAUX et Nestor KEA. Dans le large panel de la chanson française, Aligator investit le terrain de la world musique électro-ethnique. Les chansons sont des décors, des horizons tracés à la craie sur un tableau noir. Elles ont la poésie douce amer, le lyrisme oriental et la précision d'un relevé d'empreinte. Elles ont le rayonnement électromagnétique et l'acquiescement du rayon X. Elles sont, figuration acoustique et abstraction électronique, la rencontre des pôles, le meilleur des deux mondes. Sur scène : Nestor Kéa aux « Live Machines » ambiance électro et Dj décalé. Georges Baux, insondable touche à tout, à l'orgue seventies et aux guitares naïves. Abdelwaheb Sefsaf, leader charismatique, au chant et à la percussion, imagine une langue nouvelle et percussive, un scat singulier, subtil et nucléaire. Onirisme et réalisme d'écriture sur des paroles en français et en arabe. Les textes parlent d'amour et de haine, d'égalité, mais surtout d'inégalités, de combats, de luttes, d'anti héros et d'espérance. Ce flirt transgressif fait s'entremêler des genres aussi opposés que complémentaires, une odyssée musicale qui nous mène de deltas en détroits, à la croisée des chemins, entre nord et sud, entre accents traditionnelles et résonances électroniques. ALIGATOR célèbre l'altérité en musique et nous invite à la transcendance des appartenances.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE OSE

Créé par le Chef d'orchestre Daniel Kawka autour d'une équipe de solistes et de musiciens ambitieux, l'orchestre symphonique Ose place l'audace au cœur de son projet artistique et structure son activité autour de quatre objectifs :

RÉVÉLER les sens de la musique

C'est le concept d'interprétation, de «réinterprétation» des œuvres qui s'inscrit au cœur même du projet musical. Faire sonner l'orchestre avec les qualités expressives de chaque style, de chaque compositeur, en explorer la poésie profonde, en retrouver l'authenticité historique mais aussi la fraîcheur et l'urgence créatrice de l'instant, une œuvre vivante qui nous parle et chante au plus intime de nous même. Retrouver ainsi l'élan originel de l'œuvre là où la tradition en a fait souvent qu'un bel objet de concert.

CRÉER des emplois et RÉVÉLER les talents

L'orchestre Ose révèle les talents par une aventure orchestrale inédite, quête de progression collective où chaque artiste devient un acteur impliqué et engagé au service de l'orchestre et des œuvres. L'orchestre créé et pérennise des emplois par le jeu régulier du renouvellement de son effectif et offre à de jeunes musiciens professionnels une opportunité unique de transmission et d'insertion professionnelle.

INNOVER et PENSER l'orchestre autrement

A travers l'engagement de ses musiciens mais aussi par une réinvention de la forme et du contenu du concert, Ose propose une vision vivante et originale du répertoire symphonique et contemporain plus en phase avec les attentes émotionnelles et culturelles des publics. Ses modes de collaboration novateurs et ouverts lui permettent de fédérer autour de son projet culturel et social un collectif élargi partageant un même idéal artistique.

DIFFUSER régionalement, RAYONNER nationalement

Ose développe une politique de diffusion régionale en alternant résidences en saisons et invitations ponctuelles. En région les concerts s'accompagnent d'actions de médiations culturelles. En parallèle de sa présence régionale, Ose s'impose comme un acteur de premier plan des grands festivals et scènes nationaux et européens.

Daniel Kawka, directeur artistique et musical

Si son nom est associé à l'interprétation de la musique du XXème, à l'aventure de la création et à l'opéra wagnérien, c'est en effet une trilogie Wagner, Ravel, Boulez qui a ouvert la voie des passions et des styles qu'il affectionne : le romantisme allemand, le grand opéra de Wagner et Strauss, l'univers de Mahler, la musique française de Berlioz à nos jours, les musiques de notre temps, interprétés à la tête des grandes formations symphoniques européennes et internationales. Il a dirigé notamment l'Orchestre philharmonique de Saint Petersburg, l'Orchestre national Russe, l'Orchestre national de Séoul, l'Orchestre national d'Islande, le London Sinfonietta, l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique de Radio-France, l'Orchestre symphonique de la Rai de Turin, l'Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome ou encore l'Ensemble Intercontemporain.

Le succès remporté par l'interprétation du Ring en 2013, de Pelléas et Mélisande, des Dialogues des Carmélites en Italie dernière, l'enregistrement récent des deux concertos de Ravel avec l'orchestre Ose et le pianiste Vincent Larderet contribuent à l'ouverture stylistique et au rayonnement international qui définissent son parcours aujourd'hui.

>> www.daniel-kawka.com

Partenaires de l'Orchestre Ose :

