

ENSEMBLE
MERYEM KOUFI

"AVEC ELLES / CON ELLAS"

CRÉATION FLAMENCA ET POÉSIE

HOMMAGE AUX POÉTESSES DE L'AVANT-GARDE HISPANIQUE DÉBUT 20°

AVEC

MERYEM KOUFI CHANT FLAMENCO "CANTE JONDO"

MAËL GOLDWASER GUITARE FLAMENCA

LE SPECTACLE

« **AVEC ELLES / CON ELLAS** » est une création flamenca inspirée par les écrits de poétesses des années 20. Certaines vivent alors dans l'Espagne républicaine pré-franquiste, d'autres sont au même moment, en Amérique latine.

Accompagnée à la guitare flamenca par Maël GOLDWASER, la voix de Meryem KOUFI rend hommage à cet héritage féminin disparu de la mémoire collective, alors même qu'il fut au cœur de l'avant garde artistique, au début du XXe siècle.

A partir des codes du flamenco, s'appuyant sur une tradition musicale empreinte d'une extrême liberté, les compositions originales de Meryem KOUFI entrent en dialogue avec l'expression créative de ces femmes poètes.

UN CORPUS POÉTIQUE

Les années 20/30 du XXe siècle furent une décennie clé de l'histoire culturelle espagnole. La "**Generacion del 27**" s'y distingue avec en figures de proue, Federico Garcia Lorca, Salvador Dali, Luis Buñuel. Ce spectacle donne à entendre l'expression poétique singulière de femmes qui ont appartenu et contribué largement à ce mouvement artistique dont l'épicentre était alors la résidence universitaire de Madrid.

Dans une société patriarcale d'une extrême religiosité, par leur audace - osant traverser "en cheveux" l'espace public et devenant "Las sin sombrero" - ainsi que par la force poétique de leurs écrits, elles ont apporté une voix originale et résolument moderne.

Simultanément, en **Argentine, au Chili et en Uruguay** d'autres poétesses étaient à l'œuvre pour se faire entendre dans un univers littéraire majoritairement masculin.

Elles s'appellent Josefina de la TORRE, Carmen CONDE, Concha MENDEZ, Alfonsina STORNI...

Leurs écrits évoquent la difficulté à se trouver, l'amour, la mort, le temps qui passe... et portent leurs sentiments, leurs engagements.

Meryem KOUFI entrelace sa voix à la leur. « **AVEC ELLES / CON ELLAS** » tisse une filiation avec ces femmes, ce qu'elles évoquent et provoquent dans son propre imaginaire.

UNE CRÉATION FLAMENCA

Sur un canevas traditionnel propre à la musique flamenca que maîtrise parfaitement les deux artistes en scène, Meryem KOUFI et Maël GOLDWASER donnent corps à leur envie partagée d'une écriture plus personnelle.

Les rythmes et les modes du flamenco sont un socle mis au service de ces textes poétiques.

Ainsi la Solea, au style majestueux, au tempo lent, est un "palo" traditionnellement dédié à l'expression de l'amour et du désamour. La Siguriya, plus minimaliste, se suffisant parfois de deux accords seulement, porte par l'austérité de son style, un caractère musical tragique.

S'appuyant sur ce vocabulaire savant et cependant plein d'espaces de liberté, les compositions originales de Meryem KOUFI s'emparent de l'écriture très actuelle de ces femmes, pour ouvrir une "nouvelle voix" à ce canto ancestral, où le flamenco, expression qui engage corps, âme et esprit, devient dans « **AVEC ELLES / CON ELLAS** » le "porte voix" de ces poétesses.

VOIR DES EXTRAITS DU SPECTACLE

<https://www.youtube.com/watch?v=OCsEi6--ys4>

<https://www.youtube.com/watch?v=bc9pRlcbRk0>

<https://www.youtube.com/watch?v=81lvFhC8dF4>

"Me busco y no me encuentro

Je me cherche et ne me trouve pas

Rondo por las oscuras paredes de mi misma

Je vais errante parmi les murs obscurs de mon être

Interrogo el silencio y este torpe vacío

J'interroge le silence et ce vide malhabile

y no acierto en el eco de mis incertidumbres

Et rien ne répond à l'écho de mes incertitudes

No me encuentro a mi misma."

Je suis perdue à moi-même.

Josefina de la TORRE 1907- 2002

LE RÉPERTOIRE

1 - **Si se calla el cantor**

Auteur : Eraclio Catalino Rodriguez. Compositeur : Horacio Guarani.

Arrangements : Meryem Koufi/ Mael Goldwaser

2 - **Seguiriya « Flores de dolor »**

Auteure : Meryem Koufi. Flamenco traditionnel (domaine public).

Arrangements : Meryem Koufi/ Mael Goldwaser

3 - **Saeta « No vengas »**

Auteure : Concha Mendez. Composition : Meryem Koufi.

Arrangements : Meryem Koufi/ Mael Goldwaser

4 - **Milonga Flamenca « Me busco y no me encuentro »**

Auteure : Josefina de la Torre. Composition : Meryem Koufi.

Arrangements : Meryem Koufi/ Mael Goldwaser

5 - **Solea « Si ha de ser »**

Auteure : Josefina de la Torre. Traditionnel Flamenco (domaine public).

Arrangements : Meryem Koufi/ Mael Goldwaser

6 - **Granaina** (morceau guitare seule)

Composition : Mael Goldwaser.

7 - **Alfonsina y el mar.** Hommage à la poétesse argentine Alfonsina Storni.

Auteur : Felix Cesar Luna. Composition : Ariel Ramirez.

Arrangements : Meryem Koufi/ Mael Goldwaser

8 - **Nana del caballo grande**

Auteur : Federico Garcia Lorca. Composition : Ricardo Pachon.

Arrangements : Meryem Koufi/ Mael Goldwaser

LES ARTISTES

MYRYEM KOUFI

Les voyages de Meryem KOUFI, **compositrice, chanteuse et instrumentiste**, l'ont conduite à se former au chant Flamenco, le traditionnel "**cante jondo**" dont elle est aujourd'hui, avec la **musique arabo-andalouse**, une spécialiste reconnue.

En 2007, elle fonde l'Ensemble Meryem KOUFI dont elle assure la **direction artistique**.

Meryem KOUFI étudie le répertoire arabo-andalou et la **Kouitra**, en Algérie, puis découvre le Maalouf en Tunisie. Elle entre dans l'orchestre de Lamia Maâdini et pose sa voix successivement sur huit albums de Beihdja Rahal.

Aujourd'hui sa passion pour l'**expression vocale flamenca** l'amène à vivre entre Arles et l'Andalousie, où elle se forme au Conservatoire Supérieur de Séville avec le Maître Cantaor Miguel Ortega. Elle poursuit aujourd'hui un compagnonnage (FAMDT) avec le Maître Calixto Sanchez.

Depuis peu, elle s'initie au **chant ancien** avec Marcel Perez, au CIRMA, ainsi qu'au chant byzantin avec Frédéric Tavernier-Vellas de l'ensemble Organum.

Ses **créations** "Gharnata", "Darb Al Harir", "Mulata", ainsi que ses **récitals** ont été **accueillis en France comme à l'étranger** : Forum des images, Bibliothèque Nationale de France, Alliances françaises en Inde, Opéra de Besançon, Abbaye de Moissac, Museum du Havre...

Meryem KOUFI a également assuré la **direction musicale** de plusieurs projets, un hommage à Federico Garcia Lorca pour le festival "Arles se livre", "Gitans et Flamencos d'Algérie" pour le festival "Flamenco Azul" à Marseille, et pour la Biennale de la Danse, un spectacle de la Cie Accorrap donné à l'Opéra de Montpellier.

Actuellement Meryem KOUFI travaille sur sa **prochaine création** "Avec Elles/Con Ellas" dédiée à la **poésie d'avant garde de jeunes poétesses du monde hispanique** au début du 20e siècle. Ce projet reçoit le soutien du Théâtre Durance (04), de la Cité de la Musique de Marseille, du Festival des Suds à Arles, de la DRAC et de la Région PACA, du Conseil Départemental 13.

Enfin, Meryem KOUFI mène avec son Ensemble, un important travail de **recherche et de transmission**.

Elle est intervenue pour la Mission Voix de Franche-Comté et anime fréquemment des **workshops** en Ile de France ainsi qu'en région PACA.

Musicologue, elle collabore avec le Laboratoire Histoire et Critique des Arts de l'Université Rennes 2. Membre du groupe de recherche autour des potentialités thérapeutiques des compositions d'Hildegarde de Bingen, elle intervient régulièrement : Biennale de la Santé, Rennes mars 2021; Diagonales d'automne, Moissac octobre 2021...

MAËL GOLDVASER

Maël Goldwaser est né à Strasbourg en 1992, il est titulaire d'une licence d'espagnol et du **Diplôme d'État de professeur de musiques traditionnelles**.

Après avoir suivi les cours théoriques de Manolo Sanlúcar, il entre en **master de musicologie** pour approfondir sa propre réflexion sur le **flamenco**.

Il obtient son master après une année Erasmus passée à l'ESMUC de Barcelone en présentant son mémoire de recherche qui traite de l'articulation entre la pensée théorique et musicale chez Manolo Sanlúcar.

En parallèle de ce parcours académique il **étudie la guitare flamenca** avec de nombreux professeurs renommés **en France puis en Espagne : Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez, Juan Manuel Cañizares, Víctor Monge Serranito...**

Au cours de ses années d'études, Maël a collaborer avec différents artistes reconnus de la région toulousaine (Stéphanie Fuster, Guillaume Lopez), il se produit également en solo depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui.

En 2019, il crée un **duo avec l'accordéoniste Arthur Bacon**. Ensemble ils ont déjà sortis deux EP et ont été choisis pour bénéficier des résidences de création organisées par Occijazz.

En 2020, il sort son premier album solo, *De profundis*, dans lequel il enregistre ses propres compositions sur les formes traditionnelles du flamenco.

Maël collabore par ailleurs avec des artistes provenant d'autres univers musicaux et artistiques : il explore les possibilités de l'improvisation en compagnie de la danseuse Meritxell Martín Clavo, accompagne la poète vénézuélienne Blanca Haddad et le chanteur de Barcelone Cristian Saucedo dans un hommage à Chavela Vargas, met en musique les poétesses espagnoles avec la chanteuse Meryem Koufi, etc.

Pour ses différents projets, Maël est soutenu par la Cave Poésie, le réseau Occijazz, la Cité de la Musique de Marseille, le festival de Chaillol et le collectif toulousain Troisième Face.

L'HISTOIRE DE LA CRÉATION

La création « AVEC ELLES / CON ELLAS » a fait l'objet de temps de résidence et de diffusion.

2020

RESIDENCES

janv et juil - Arles : Production Ensemble Meryem Koufi

oct - Marseille : Cité de la Musique de Marseille avec concert de sortie de résidence

mai - Château-Arnoux : Théâtre Durance avec concert de sortie de résidence

DIFFUSION

3 juil - CDC, Saint Martin de Crau

17 juil - 25ème édition des SUDS à Arles

24 août - Les Fadas du Monde, Martigues.

2021

RESIDENCES

sept - Arles : Mas des Oursons à Arles avec concert de sortie de résidence

DIFFUSION

18 sept - Journées européennes du Patrimoine, Alyscamps, Arles.

A VENIR EN 2022

RESIDENCES

janv - Marseille, Maison du Chant

janv - Marseille, PIC à l'Estaque

mars - Chaillol, Espace culturel de Chaillol

DIFFUSION

mars - Marseille, l'Eolienne (date à définir)

nov - Marseille, Festival Les Festives (date à définir)

DURÉE DU SPECTACLE

1 heure 15

EN TOURNÉE

PAS DE TECHNICIEN

2 ARTISTES :

Meryem KOUFI - chant flamenco "cante jondo"

Maël GOLDWASER - guitare flamenca

SON & LUMIÈRE

Fond de scène avec pendrillons

Système de diffusion son

Equipped lumière

AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRES / ATELIERS

Meryem KOUFI a une longue pratique des actions artistiques auprès de différents publics : scolaires, adultes...

Autour de « AVEC ELLES / CON ELLAS » il est notamment possible d'organiser des échanges avec le public. Peuvent être envisagés des **temps de rencontre** ou des **ateliers de sensibilisation** au chant flamenco.

CONTACT

ENSEMBLE MERYEM KOUFI

DIRECTION ARTISTIQUE
Meryem KOUFI

ADRESSE MDVA, Bd des Lices, 13200 ARLES - FR
TÉLÉPHONE **00 33 (0)6 98 26 47 92**
COURRIEL **ensemblemeryemkoufi@gmail.com**

L'ENSEMBLE MERYEM KOUFI EST SOUTENU PAR

la Ville d'Arles,
le Conseil Départemental des Bouches du Rhône,
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur,
la FAMDT Fédération des acteurs et Actrices de Musiques et Danses traditionnelles

CETTE CRÉATION EST SOUTENUE PAR

La Cité de la Musique, Marseille (13)
Théâtre Durance, Château-Arnoux (04)
L'Espace culturel, Chaillol (05)
Festival des Suds, Arles (13)

REMERCIEMENTS

à Marie-José Justamond et Stéphane Krasniewski, Jean-Yves Lebas, Martine Joséphine, Michel Dufetel.

Crédits photo : Laurent Moulin, Juan Conca