

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"
COMPOSITION, DIRECTION ARTISTIQUE

RAFAEL PRADAL PIANO FLAMENCO/GUITARE FLAMENCA

LE PROJET ARTISTIQUE

« 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 au piano flamenco, ou à la guitare flamenca, par Rafael PRADAL, 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 et les arrangements de Rafael PRADAL, singulier pianiste et guitariste flamenco, dialoguent avec l'écriture 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, 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 Rafael PRADAL 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 Siguiriya, 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 Cante ancestral, où le flamenco, expression qui engage corps, âme et esprit, devient dans « AVEC ELLES / CON ELLAS » le "porte voix" de ces poétesses.

Josefina de la TORRE

Las Palmas de Gran Canarias 1907- Madrid 2002

Elle a 20 ans lorsque ses premiers poèmes sont publiés. Poète, romancière, chanteuse lyrique et actrice, elle rencontre à Madrid les poètes de la "Generacion del 27". Pendant la guerre civile, elle publie des romans sous pseudonyme. Elle est l'une des grandes figures du mouvement féminin de "Las Sinsombrero".

Carmen CONDE

Carthagène 1907 - Madrid 1996

Principalement connue comme poétesse, elle est également l'auteure de 8 romans. Dramaturge, essayiste et enseignante espagnole elle est un des membres éminents du mouvement de la Génération de 27. Carmen Conde fonde en 1931, la première université libre de Carthagène et sera la première femme académicienne reçue en 1979, à l'Académie royale espagnole.

Concha MENDEZ

Madrid 1898 - Mexico 1986

Ecrivaine, poétesse avant-gardiste, dramaturge et scénariste espagnole, liée à la Génération de 27, Concha Menéndez est une des "Sinsombrero". Issue d'un milieu aisé, championne de natation, elle rencontre en 1919 Luis Bunuel dont elle sera la compagne pendant sept ans, avant qu'elle n'épouse le poète Manuel Altolaguirre. Le couple fonde l'imprimerie La Verónica et publit la revue Héroe. Puis elle se réfugiera à Paris où l'accueille Paul Eluard avant de partir en exil à Cuba et au Mexique.

Alfonsina STORNI

Capriasca 1892 - Mar del Plata, Argentine 1938

Poétesse du postmodernisme argentin, comédienne et autrice, à vingt-quatre ans, elle publie un premier recueil de poésie. Arrivée à Buenos Aires, elle côtoie Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, rencontre Federico García Lorca. Féministe avant l'heure et accusée pour cela d'être immorale, elle a été bien plus que l'illustre poétesse argentine des années 20. Malade, elle se suicide en octobre 1938, comme dans ses poèmes. Cette fin tragique inspira la célèbre chanson Alfonsina y el mar.

LE RÉPERTOIRE

1 - **Si se calla el cantor**

Auteur : Eraclio Catalino Rodriguez.
Compositeur : Horacio Guarani.
Arrangements : Meryem Koufi/ Rafael Pradal

2 - **Seguriya « Flores de dolor »**

Auteure : Meryem Koufi. Flamenco traditionnel
Arrangements : Meryem Koufi/ Rafael Pradal

3 - **Saeta « No vengas »**

Auteure : Concha Mendez.
Composition : Meryem Koufi.
Arrangements : Meryem Koufi/ Rafael Pradal

4 - **Milonga Flamenca**

« Me busco y no me encuentro »

Auteure : Josefina de la Torre.
Composition : Meryem Koufi.
Arrangements : Meryem Koufi/ Rafael Pradal

5 - **Solea « Si ha de ser »**

Auteure : Josefina de la Torre.
Traditionnel Flamenco
Arrangements : Meryem Koufi/ Rafael Pradal

6 - **Création**

au piano flamenco ou guitare flamenca

Composition : Rafael Pradal

7 - **Alfonsina y el mar.**

Hommage à la poétesse argentine
Alfonsina Storni.
Auteur : Felix Cesar Luna.
Composition : Ariel Ramirez.
Arrangements : Meryem Koufi/ Rafael Pradal

8 - **Nana del caballo grande**

Auteur : Federico Garcia Lorca.
Composition : Ricardo Pachon.
Arrangements : Meryem Koufi/ Rafael Pradal

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

traduction Jean-Yves Lebas

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 Accrorap 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...

RAFAEL PRADAL

Fils du compositeur Vicente PRADAL et de la chanteuse gitane Mona ARENAS, Rafael PRADAL grandit entouré des tableaux du peintre andalou Carlos PRADAL, son grand-père.

Peu de musiciens s'aventurent à **défier la guitare dans le répertoire du flamenco**. Rafael PRADAL est de ceux-là, **il transpose au piano la complexité des codes ancestraux du flamenco**. Dans de virtuoses allers-retours, il a développé un jeu structuré, nourri de références au cante et des techniques guitaristiques comme le trémolo ou le rasgueo. Il insuffle au clavier une étonnante et puissante couleur flamenca.

Compositeur, il présente en 2012 au **fameux club de jazz et Scène de musiques actuelles, le "Triton"** à Paris, sa création *Tecla Colorá* devant un public conquis par son énergie vivifiante.

En 2015, avec son *Tecla Colorá quintet*, il est au programme du **festival "Arte Flamenco" de Mont de Marsan**, rendez-vous majeur du monde flamenco.

En 2016, il se produit en récital au piano dans **la plus réputée des Peñas d'Espagne, "La Platería" à Granada**. Lieu emblématique du Sacromonte, c'est ici que F. Garcia Lorca organisa en 1922 le premier concours de Cante Flamenco, avec Manuel de Falla au jury.

L'auditoire constitué des plus exigeants représentants de l'orthodoxie flamenca valide par une ovation debout. Rafael PRADAL rejoint alors le cercle restreint des pianistes touchant à l'essence même du Flamenco, le Duende.

L'année suivante Il est invité à se produire, par **la Peña "El Taranto" à Almería**, berceau de la famille Pradal. Cette reconnaissance en ces terres d'origine, témoigne de la qualité et de l'authenticité de son jeu.

Par ailleurs, **guitariste accompli**, ses qualités d'improvisateur, sa maîtrise de l'art de l'accompagnement en font un **musicien recherché des cantaores ou des danseuses de Flamenco**.

Il se produit dans les créations de Vicente PRADAL :

Vendrá de noche,
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías,
Herencia,
Divan du Tamarit, Yerma
(pour la Comédie Française),
Mano a mano,
Inmediato,

et joue dans le "Trio Pradal"
au côté de son père
et sa sœur

© Photos Complicités

CALENDRIER DES RÉSIDENCES & DIFFUSION

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

2020

RÉSIDENCES

- 5-10 jan **Arles** : Production Ensemble Meryem Koufi
28 juin-3 juil **Arles** : Production Ensemble Meryem Koufi
5-9 oct **Marseille** : **CITE DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE** avec concert de sortie de résidence

DIFFUSION

- 3 juil **Saint Martin de Crau (13)** **CDC LE GALET**
17 juil **Arles (13)** 25ème édition des **SUDS** à Arles
24 août **Martigues (13)** **Les Fadas du Monde**

2021

RÉSIDENCES

- 17-21 mai **Château-Arnoux (04)** **THÉÂTRE DURANCE** avec concert de sortie de résidence
14-17 sept **Arles (13)** **MAS DES OURSONS** avec concert de sortie de résidence

DIFFUSION

- 18 sept **Arles (13)** **Journées européennes du Patrimoine, LES ALYSCAMPS**

2022

DIFFUSION

- 13 mars **St Rémy de Provence (13)** "Les Suds en Hiver" **MUSÉE ESTRINE**
28 avril **Marseille (13)** **L'EOLIENNE**
28 & 29 juil **Marseille (13)** "Été marseillais", Esplanade St Victor
9 & 16 sept **Marseille (13)** "Été marseillais", Square Labadie, Square Benedetti
2 oct **Marseille (13)** **PIC-Pôle Instrumental Contemporain**
21 oct **Marseille (13)** Festival "de Vive Voix" de la **MAISON DU CHANT**
oct **Moissac (82)** Festival "Les Diagonales" (date à définir)
nov **Marseille (13)** Festival "Les Festives" (date à définir)

RÉSIDENCES

- 26-2 oct **Marseille (13)** **PIC-Pôle Instrumental Contemporain**
nov **Tulle (19)** **DES LENDEMAINS QUI CHANTENT-SMAC**
postulé **Correns (83)** **LE CHANTIER**

TRANSMISSION

- 11-16 juil **Arles (13)** Direction du stage "Chant Flamenco " pendant **FESTIVAL SUDS À ARLES**
18-29 juil **Marseille (13)** **Coco Velten "Rouvrir le Monde"**

2023

DIFFUSION

- mars **Montpellier (34)** **Festival Andalou** (date à définir)
mars **Bougenais (44)** **Eurofonik** (date à définir)
avril **Marseille (13)** **Festival Azul** (date à définir)
juil-août **Sylvanes (12)** **Festival de l'Abbaye de Sylvanes** (date à définir)

FORMATIONS

RÉSIDENCE CANTE JONDO avec **Maestro Calixto SANCHEZ** à Séville

MERYEM KOUFI LAURÉATE DE LA "**BOURSE DE COMPAGNONNAGE GRAND CRU**" 2021
de la **FAMDT** - Fédération des acteurs et Actrices de Musiques et Danses Traditionnelles.

CIRMA Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes Direction Marcel Pérez, MOISSAC (82)

26-31 oct 2021 - Messe de Requiem de Pedro de Escobar (1504)

21-23 jan 2022 - Le souffle dans le chant médiéval. De l'antiquité tardive à Hildegarde de Bingen

BESOINS TECHNIQUES

PERSONNES

2 ARTISTES : **Meryem KOUFI - chant flamenco "cante jondo"**
RAFAEL PRADAL - piano flamenco ou guitare flamenca

TECHNIQUE

Ce spectacle peut être joué entièrement en acoustique

SANS BESOIN TECHNIQUE

Pour la version voix/clavier : un piano à queue de qualité et accordé, est nécessaire.

Accueil dans les salles de spectacle équipées :

ESPACE SCENIQUE SOUHAITE

Surface nécessaire : 4m x 4m minimum

Hauteur sous plafond : minimum de 3 mètres

Accessoires : 2 chaises uniformes, stables et sans accoudoir sur scène pour les musiciens, 2 bouteilles d'eau

Dans la mesure du possible, le noir sera fait dans la salle et la scène sera pendrillonée de velours noir.

Des loges (ou équivalent) mitoyennes à la scène, équipées de miroir, table et chaises pour le maquillage, d'un point d'eau avec 2 serviettes de toilette, de sanitaires ainsi qu'une table et un fer à repasser

SONORISATION

2 Micros chant sur pied SM58 ou équivalent

1 Micro électro-statique AKG 535 sur pied pour la guitare sinon un micro type Shure SM57 peut suffire

2 enceintes retour de scène en bain de pied pour les musiciens

1 console comprenant des effets de réverbération

LUMIERES

Plan de feu simple à la convenance du régisseur en place.

HÉBERGEMENT

2 Single

AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRES / ATELIERS

Meryem KOUFI a une longue pratique des actions artistiques auprès de différents publics : scolaires, adultes... Autour de sa création « AVEC ELLES / CON ELLAS » il est possible d'organiser des échanges avec le public.

Peuvent être envisagés :

- des **temps de Rencontre** autour de la création.
- de véritables **Ateliers de sensibilisation** comme celui-ci :

DÉCOUVRIR LE "CANTE JONDO"

chant flamenco, patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Et à travers ce chant, découvrir les poétesses du monde hispanique du début du 20° siècle, appartenant aux avant-gardes de l'Espagne républicaine et de l'Amérique latine.

L'ENSEMBLE MERYEM KOUFI

L'Ensemble Meryem KOUFI a été fondé en 2007 pour porter les projets de la compositrice, chanteuse et instrumentiste Meryem KOUFI. Il a pour objet la promotion de la création musicale autour des musiques du monde.

L'Ensemble Meryem KOUFI est une **structure de CREATION et de PRODUCTION** à l'initiative des projets musicaux de la compositrice :

2020 "Avec Elles/Con Ellas" création musicale Flamenca
inspirée par les écrits de poétesses de langue espagnole du début du 20ème siècle.

2019 "Duende, Sérénade poétique et musicale" création musicale
autour de l'œuvre du poète Federico Garcia Lorca.
Dans le cadre du festival « Arles se Livre »
et en collaboration avec l'association "Flamenco en Arles".

2018 "Mémoire des Gitans et Flamencos d'Algérie"
Création en collaboration avec l'association "Flamenco en Arles".

2011 "Mulata, Meryem Koufi en concert"
Spectacle de Flamenco traditionnel, chant et guitare.
à retrouver sur en CD, production Ensemble Meryem Koufi, EMK 2011

Par ailleurs, l'Ensemble Meryem KOUFI mène un **important travail d'ACTION CULTURELLE** allant de la sensibilisation jusqu'à la formation de formateurs, toujours dans une optique d'éducation populaire.

Ces activités pédagogiques prennent la forme d'ateliers d'initiation, de masterclass ou de cours individuels de Chant. Elles ont pour vocation la **transmission et la découverte des répertoires spécialisés comme le Flamenco ou l'arabo-andalou.**

L'Ensemble Meryem KOUFI intervient depuis plusieurs années, à destination de différents publics tels que les amateurs, professionnels, enfants ou adultes, dans des centres sociaux, centres aérés, médiathèques, auprès des écoles ou du milieu associatif :

Mission Voix de Franche-Comté, Stage du Festival SUDS à Arles,

CONTACTS

ENSEMBLE MERYEM KOUFI

ADRESSE	MDVA, Bd des Lices, 13200 ARLES - FR
TÉLÉPHONE	00 33 (0)6 98 26 47 92
COURRIEL	ensemblemeryemkoufi@gmail.com
WEB	https://tinyurl.com/ympndhhu

LES ACTIVITÉS DE L'ENSEMBLE MERYEM KOUFI SONT SOUTENUES 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

CETTE CRÉATION EST SOUTENUE PAR

La Cité de la Musique, Marseille (13)
Théâtre Durance, Château-Arnoux (04)
Festival des Suds, Arles (13)
la FAMDT Fédération des acteurs et Actrices de Musiques et Danses traditionnelles
Ecllosion 13

REMERCIEMENTS

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

Crédits photo : Juan Conca, Pierre Campistron
Réalisé avec le soutien de DOUCE - marseille