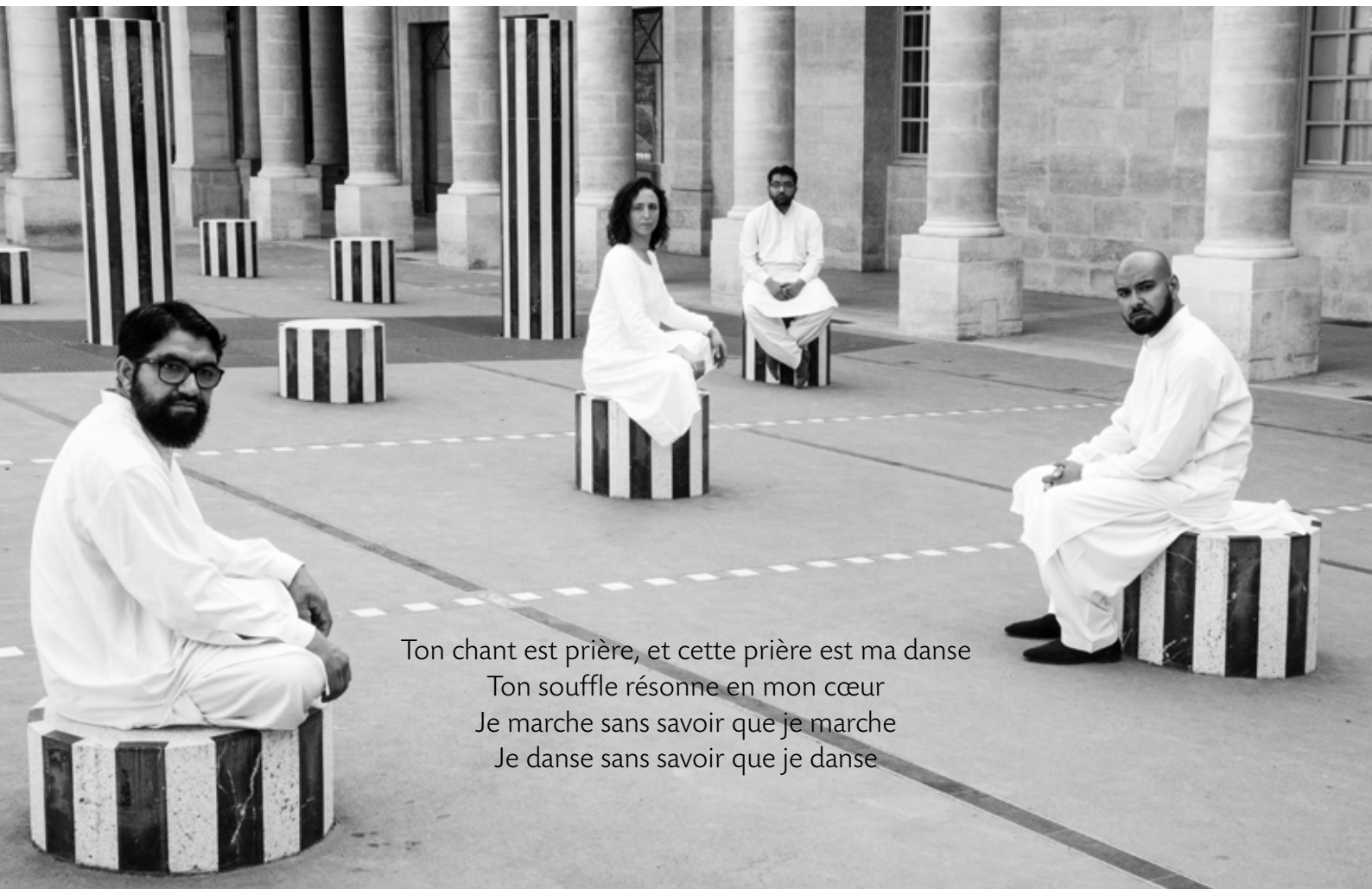

NOOR

ART • LUMIERE • PARTAGE

Ton chant est prière, et cette prière est ma danse
Ton souffle résonne en mon cœur
Je marche sans savoir que je marche
Je danse sans savoir que je danse

SHUAÏB MUSHTAQ : CHANT • HARMONIUM
ALEXIA MARTIN : DANSE • CONCEPTION ARTISTIQUE
HUBAÏB MUSHTAQ : CHANT • TANPURA • SWARMANDAL
BEHLOLE MUSHTAQ : TABLA DHAAMA

MARYLÈNE FAMEL : CONSEIL ARTISTIQUE
VIVIANE VAGH : CONSEIL SCÉNOGRAPHIQUE
ANNE TERRASSE : CRÉATION LUMIÈRES

NOOR

NOTE D'INTENTION

TOUT ART PORTE EN LUI UNE PARCELLE DE LA LUMIÈRE

Portée par le répertoire dévotionnel de Shuaïb, Hubaïb et Behlolo Mushtaq, la danseuse Alexia Martin brode une gestuelle en résonance avec la spiritualité de ces trois frères franco-pakistanaïses appartenant à la 7e génération de la Gharana de Gwalior, une des lignées les plus renommées du sous-continent indien.

Écho de la mystique musicale, la danse prend son envol ou installe le recueillement.

De la ferveur du Qawwali au lyrisme des Ghazals en passant par l'introspection du chant Khayal se tisse la conversation de quatre artistes en quête du sacré. Rencontre de deux univers, NOOR invite le public à un échange, comme une porte ouverte. Dans un contexte contemporain traversé de violence et de divisions, NOOR célèbre la fraternité et la quête spirituelle de l'unicité.

On associe souvent le répertoire de la musique et danse Soufi à une époque, une tradition ou encore une origine, en le dissociant du monde moderne de par son recueillement. Ma rencontre avec Alexia Martin et la découverte de ses danses, qui puisent sans aucun doute leur source dans le recueillement, sont une ouverture pour montrer que le monde contemporain peut aussi se marier avec la tradition Soufi tout en s'alliant en un point sensible commun : l'expression dévotionnelle à travers l'Art. Chaque Art a en lui une partie de la Lumière, qui lui permet de vivre dans le temps et ainsi de créer le rapprochement peu important les éventuelles distances qui peuvent nous séparer. Noor en est une preuve vivante.

Shuaïb Mushtaq

Mon langage chorégraphique est fondé sur les danses traditionnelles d'Égypte et du Maghreb. Et mes premières danses dévotionnelles ont été inspirées par la voix de Nusrat Fateh Ali Khan. A travers le processus de création de NOOR, qui laisse une grande place à l'improvisation des musiciens et à la mienne, je relie deux mondes à la transcendance commune. Le corps se fait écho de la musique. Espaces du songe éveillé, de la naissance et de la mort, de l'amour absolu. Le corps se souvient. La musique se souvient. Les danses traduisent la quête exaltée par le chant, son répertoire poétique de lumière. Cette lumière est ce que transmettent Shuaïb, Hubaïb et Behlolo, ce qui me parvient lorsque j'inspire le souffle musical, ce qu'il m'est donné de danser.

Alexia Martin

NOOR

LES ARTISTES

SHUAÏB AFTAB AHMAD MUSHTAQ : CHANT ♦ HARMONIUM

Shuaïb appartient à la 7ème génération de la Gharana de GWALIOR, l'une des lignées musicales les plus renommées du sous-continent indien, et à la 5ème génération de la Gharana de TAALWANDI. Son parcours musical commence à 11 ans, et dès 13 ans il donne son premier concert en Allemagne. Il se produit ensuite sur de nombreuses scènes, et développe sa maîtrise du chant classique Khayal autant que du chant dévotionnel Qawwali auprès de maîtres renommés : Ustad Ghulam Hassan Shaggan de la Gharana de Gwalior, Ustad Sher Ali et Ustad Meher Ali de la Gharana de Taalwandi. Dans cet esprit Shuaïb pratique le chant dans sa forme la plus pure tout en s'intéressant de près aux pratiques instrumentales pakistanaises, indiennes et orientales. Sa créativité associe, en respectant des traditions musicales séculaires, les techniques instrumentales et vocales de Taan, Gamak, Jor, Jhalla, et Sargam. Shuaïb offre ainsi à travers ses interprétations une couleur unique au chant, qui transporte le public. Leader vocal du Trio Mushtaq, Shuaïb a donné des concerts au Pakistan, en Syrie, Turquie, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en France (à Lyon pour représenter le Pakistan dans le cadre du Festival des Musiques du Monde du 6ème continent, à Paris au Musée du Quai Branly). Il enseigne son savoir depuis de nombreuses années et dirige des Master Classes à l'Institut des Musiques du Monde d'Aubagne où il transmet le chant Classique du Pakistan. En 2016 il entame pour la création NOOR une recherche sur l'expression gestuelle de la musique dévotionnelle.

ALEXIA MARTIN : DANSE

Au fil de nombreuses années de formations et de voyages, Alexia Martin a développé une danse aux sources plurielles, de l'Égypte à l'Asie Centrale. Elle explore ce qui relie les danses féminines des sociétés traditionnelles : la verticalité du corps, la dimension spirituelle du mouvement, et l'art de l'improvisation. La richesse de son répertoire et sa sensibilité lui permettent d'accompagner des ensembles Égyptiens, Algériens, Indiens, Afghans, et de s'adapter à des styles très variés. Elle présente ses créations sur de nombreuses scènes : Institut du Monde Arabe, Festival Mawazine (Rabat), Institut des Cultures d'Islam, Théâtre Bloomsbury (Londres).

Dans le respect de traditions vivantes et non folkloriques, elle brode ses danses où le geste né de l'instant musical oscille entre sacré et profane, entre ciel et terre. De 2001 à 2007 Alexia Martin suit l'enseignement de Saadiyya Souyah, Suraya Hilal et de May Kazan, et développe sa connaissance des danses traditionnelles d'Égypte et du Maghreb dans leur dimension d'art vivant universel, loin des images folkloriques convenues. En 2012, elle entame une recherche d'imprégnation autour des danses d'Afghanistan. Cette pluralité est au cœur de sa démarche qui aborde la danse aux sources traditionnelles et en quête d'une expression contemporaine.

Conceptrice du projet NOOR, elle façonne chorégraphie et mise en scène comme un écrin où se déploie la dévotion musicale.

NOOR

LES ARTISTES

HUBAÏB AHMAD MUSHTAQ : CHANT ♦ TANPURA ♦ SWARMANDAL

Seconde voix du groupe, Hubaïb est disciple d'Ustad Ghulam Hassan Shaggan de la Gharana de Gwalior et de Ustad Sher Ali, Ustad Meher Ali de la Gharana de Taalwandi. Il étudie depuis de nombreuses années le style de chant Khayal et Qawwali et accompagne son frère cadet Shuaib durant les cérémonies et concerts de Qawwali. Hubaib s'intéresse de très près à la littérature dans le Qawwali et il retrouve les textes authentiques, qui au fil du temps ont été déformés au profit d'un arrangement musical et rythmique.

Se penchant sur la littérature du grand poète philosophe Muhammad Iqbal, Hubaïb étudie de près les auteurs des poèmes Aarifana Kalaam, ou poèmes mystiques d'auteurs comme Hazrat Khwaja Muhammad Yaar Farid et Baba Bulleh Shah. En compagnie de Shuaib et après plusieurs relectures des textes il choisissent le raaga le plus à même d'exprimer l'émotion des écrits. Remarqué pour l'étendue de sa connaissance des raagas, Hubaib possède un style de chant vaste dans l'interprétation des Alaaps et improvisations rythmiques. La subtilité de son style ainsi que sa voix puissante et timbrée font de ce chanteur un élément remarquable du groupe.

BEHOLE AHMAD MUSHTAQ : TABLA DHAAMA

« Cet enfant est un prodige, achetez lui une paire de Tabla il n'aura même pas besoin d'un maître car il a un don de DIEU » ce fut la réaction d'Ustad Nusrat Fateh Ali Khan qui lors d'un concert remarqua dans le public Behlolo âgé de 10 mois dont les doigts bougeaient dans le cycle rythmique et un tempo parfait.

C'est à l'âge de 4 ans que Behlolo donne son premier concert auprès de Shuaib. Dès l'âge de 5 ans il accompagne Pandit Mukesh Sharma, joueur de Sarod, et fait impression sur Ustad Ilmas Hussain Khan, maître de tabla Khalife de l'école de Lucknow dont il devient le disciple. Il devient aussi disciple de Ustad Palle Khan de la Gharana de Punjab à Lahore. Ainsi Behlolo dès son plus jeune âge est amené à associer deux techniques opposées : la puissance de Punjab et la douceur de Lucknow. Cette complémentarité caractérise la richesse de son jeu, et lui permet de s'adapter à de nombreux répertoires.

D'une puissante résonance sur le Bayan et Dhaama, d'une finesse claire sur le Tabla, Behlolo accompagne avec simplicité et improvise avec élégance pour embellir les compositions vocales et instrumentales. Behlolo enseigne le tabla depuis 2007, notamment par le biais de vidéos pédagogiques.

NOOR

LES POÈMES

SOURCE DU SPECTACLE,
LA POÉSIE DÉVOTIONNELLE RELIE MUSIQUE ET DANSE
EN UNE INSPIRATION COMMUNE.

POÈME SOUFI DE PRÉLUDE (AUTEUR INCONNU)

Khwaja-e-khwajgan Moinuddin Khwaja de tous les Khwaja Moinuddin
Fakhr-e-konon makan Moinuddin Fierté de tous Khwaja Moinuddin
Hadi-e-Ins-o-Jaan Moinuddin Guide de chacun Khwaja Moinuddin
Jab tak bika na tha to koyi pootchta na tha Tant que je n'étais pas tien, je n'avais aucune valeur,
Toumne kharidkar mujhe anmol kardiya Depuis que je t'appartiens, ô Khwaja, je suis devenu inestimable

Ce poème rend hommage à Khwaja Moinuddin Chishti, surnommé Gharīb Nawâz, « le Protecteur des Démonis ». Arrivé à Ajmer à la fin du XIIe siècle pour répandre le message de paix et d'unicité spirituelle soufi, il est l'auteur de nombreux écrits théologiques et poétiques.

KARAM KARO (AUTEUR INCONNU)

Karam Karo Mopé Khwaja Moinuddin Pose un regard de miséricorde sur moi Khwaja Moinuddin
Tumro naam Gharib Nawaaz Ton nom est Protecteur des Démonis

Ce poème est une imploration à Khwaja Moinuddin Chishti, figure de compassion et d'humanité.

BALAM PARDESI (USTAD BADE GHULAM ALI KHAN)

Naina more taras rahe Mes yeux t'attendent
Aaja balam pardesi Viens mon Bien Aimé exilé
More papiha koyal bole Le paon le papiha et le rossignol chantent
Mujh birhan ka jiara dole Mon coeur souffrant et brûlant se balance
Kale badal garaj rahe Les nuages noirs assombrissant la raison grondent

Ce poème de style Thumri (Lyrique semi classique) développe un des thèmes essentiels de la littérature mystique soufie, la séparation d'avec le Bien Aimé et l'anxiété qui en résulte.

NOOR

LES POÈMES

CE N'ÉTAIT PAS MON DESTIN (ASADULLAH KHAN MIRZA GHALIB)

Ye na thi hamari qismat ke visaal-e-Yaar hota Ce n'était pas mon destin que de rencontrer l'Ami
Agar aur jeete rehte yehi intezaar hota Et si je vivais longtemps je n'aurais attendu que cela
Kahoun kisse mein ke kya hai shab-e-gham buri balaa hai Avec qui puis je partager la calamité de cette nuit de tourment
Mujhe kya bura tha marna agar ek baar hota Jamais je n'aurais jamais refusé de mourir si ce n'était qu'une fois.

Ce poème par Asadullah Khan Ghalib (1797-1869), un des plus grands poètes de langue Urdu, présente l'Amour tel un mirage dans le désert, où la route qui l'entoure symbolise la souffrance et la desolation perpétuelle.

SHAH SAWAR E KARBALA (AUTEUR INCONNU)

Shah savar e karbala ki shah sawari ko salam Hommage et respect à ta monture, roi des cavaliers de Karbala
Raat din bichhre huon ki Raah me rehna khare À attendre debout, jours et nuits dans le chemin des séparés
Kaamp utha arsh ka dil aasman tharra gaya Le coeur du Trône du Seigneur trembla et le ciel se crispa

Le poème évoque la bataille de Karbala qui opposa l'armée de Yazid aux 72 partisans de Hussain, fils d'Ali et petit-fils du Prophète Mohammad (saws), et où Hussain et sa famille furent massacrés. Un des éléments majeurs de cette souffrance fut une torture par l'assoiement.

MAN ATKEA BEPARWAH DE NAAL (SHAH HUSSAIN)

Man Atkea beparwah de naal Mon coeur s'est attaché à l'Indifférent (...)
Nadiyaan paar Rajhanr da thaanran Au delà de bien des rivières est la demeure de l'Aimé
Kitte qaul zaroori jaaran J'ai reçu ses appels et je dois m'y rendre
Minetan karan mein malaa de naal Je supplie avec tant d'amour

Shah Hussain est un poète et mystique soufi renommé, né en 1538 et mort en 1591 à Lahore. Ce poème exalte la puissance de l'amour qui est, quel que soit son objet terrestre, toujours destiné au Créateur.

NOOR

FICHE TECHNIQUE

1. CONFIGURATION SCÈNE

- Dimensions minimum de l'espace scénique 5m P x 6m L
- 1 praticable 1mPx2mL x 0,2mH
- 2 tapis 2m x 1m
- 1 Tissus noir adapté pour couvrir le praticable si besoin
- 5 micros SM57 HF + pieds bas (dont 3 pour le Tabla, 1 pour l'harmonium, 1 pour le Swarmandal)
- 2 micros casque HF
- 2 à 4 retours
- Console adaptée au raccord de 2 micros casques HF (micros des chanteurs)
- Plan de feu : fourni en amont au régisseur du lieu.

A noter :

Pour un bon déroulement de la représentation 2 techniciens sont nécessaires (1 ingénieur son et 1 ingénieur lumières). Nous pouvons faire appel aux techniciens associés au spectacle, selon les conditions définies pour la représentation.

Accès à la salle : pour une mise en place efficace du plan de feu il est préférable d'avoir accès à la salle avec les techniciens le matin pour une représentation vers 20h ou 21h.

2. CONFIGURATION ACOUSTIQUE

Cette configuration légère est adaptée aux espaces culturels ne disposant pas d'une scène, aux salles polyvalentes, galeries d'art, lieux de culte.

- Dimensions minimum de l'espace scénique 4,50m P x 4,50 m L
- 1 praticable 1m P x 2m L x 0,2 m H (facultatif selon le lieu et la disposition du public) + 2 ou 3 tapis
- Tissus noir adapté pour couvrir le praticable et/ou les tapis.
- Selon le lieu concerné prévoir des murs neutres (affiches et/ou supports décoratifs divers à ôter ou masquer, miroirs à recouvrir en cas de représentation dans une salle de danse).
- Installation du public : selon le lieu, la mise en scène de NOOR permet une disposition du public à l'italienne ou en cercle autour des artistes.
- Accès aux loges : selon le type d'installation du public choisi prévoir un accès aux loges dégagé pour les artistes.

3. CONFIGURATION EN EXTERIEUR

Des représentations en extérieur (jardins, cours intérieures, patios, cloîtres) sont possibles, en conditions sonorisées ou acoustiques selon le lieu sous réserve :

- de prévoir un lieu de repli en cas de météo défavorable
 - de veiller à ce que la structure du lieu respecte l'identité intimiste du spectacle (pas de lieu de passage)
 - que le sol du lieu soit suffisamment adapté à la danse.
- S'il ne l'est pas des solutions devront être aménagées (tapis de danse, estrades/praticables)

Pour les 3 configurations il faut prévoir :

- Loges chauffées équipées de miroirs/sanitaires/fer à repasser
- Bouteilles d'eau, thé et fruits, fruits secs
- Restauration des artistes : 3 menus halal (ou végétariens par défaut) + 1 végétarien.

NOOR

EN IMAGES

NOOR

EN IMAGES

NOOR

EN IMAGES

NOOR

EN IMAGES

NOOR

AUTOUR DU SPECTACLE

NOOR IN PROGRESS

(Tout public à partir de 12 ans)

Ce concept d'atelier participatif lié au spectacle NOOR invite le public à une expérience artistique et culturelle autour des musiques dévotionnelles:

- Découvrir des gestuelles liées à la dévotion à travers le monde
- Impliquer sa voix : respiration et lâcher prise
- Ancrer son rapport au sol : le ressenti rythmique
- Danser la poésie : l'imaginaire en mouvement

L'atelier comprend également une représentation de NOOR, en totalité ou en extrait. Aucune condition de pratique artistique n'est requise.

CONFÉRENCE MUSICALE

(Tout public)

Porteurs d'une tradition familiale au riche héritage littéraire, Shuaïb Hubaïb et Behlole MUSHTAQ emmènent la public à la rencontre de la culture poétique indissociable de leur musique. Lors des conférences musicales, ils abordent les fondements du mysticisme au travers des répertoires musicaux et littéraires variés du Pakistan, des répertoires de musique savante à la musique soufie. Traductions et commentaires rendent ainsi la profondeur des textes musicaux accessible à tous.

ATELIERS JEUNE PUBLIC

(Ateliers en milieu scolaire/ Ateliers Parents-Enfants à partir de 6 ans)

Ateliers d'éveil vocal, rythmique et corporel.

A travers une pédagogie ludique associant tradition et innovation, les enfants vont à la rencontre des musiques d'Inde et du Pakistan.

Ils sont aussi invités à s'approprier des éléments de danses d'Afghanistan et à interpréter ce qu'ils ressentent de la musique dans des jeux d'improvisation.

MASTER CLASSES

(Public possédant une pratique artistique en musique ou danse)

Ces sessions permettent aux participants d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de leur choix (chant et/ou danse et/ou percussions). Transmission du chant et musique Khayal de l'Inde du Nord et du Pakistan par un enseignement authentique qui permet par la suite d'aborder et de comprendre des styles de chants différents dans le répertoire vocal du Pakistan et de l'Inde. Pratique de l'assise pour la clarté de la voix, les vocalises telles que le Sargam et le Taan, les Taalas (rythmes), permettant de chanter les Raagas (les modes) afin de pouvoir accéder à la notion de libre improvisation mélodique et rythmique, et l'expression de soi. Techniques de tournoiement et d'improvisation en danses dévotionnelles, à partir de danses Egyptiennes et Afghanes.

NOOR

CONTACT • BOOKING

DAYMA

www.daymadances.com
compagniedayma@gmail.com

06 23 69 06 63