

زمكانة
Zamkana

présente

Sodassi

L'identité et l'esthétique musicales face à l'Histoire

LA DYNAMO
DE BANLIEUES BLEUES

FGO
BARBARA
ETABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS

Zamkana, Direction artistique : Kamilya Jubran - zamkana@orange.fr - 06 10 34 44 73

S o d a s s i

Conception, direction artistique

Kamilya Jubran

Avec

Sama Abdul Hadi (Ramallah)

Dina El Wedidi (Le Caire)

Ayed Fadel (Haifa)

Maya Khalidi (Jérusalem Est)

Rasha Nahas (Haifa)

Youmna Saba (Beirut)

Une production de Zamkana
Soutenue en coproduction par La Dynamo de Banlieues Bleues et FGO - Barbara

Z a m k a n a

L'association *Zamkana*, fondée en 2014 à Paris, soutient des projets de création artistique dans une dynamique transculturelle ayant pour objectif d'être un véritable incubateur de projets originaux, innovateurs et respectueux des valeurs de liberté d'expression et de laïcité.

Avec le projet *Sodassi*, *Zamkana* a l'intention de promouvoir une autre image de la scène culturelle arabe. Compte tenu d'une absence de structures de soutien à la création artistique et de programmes d'accompagnement des projets artistiques dans ces pays, *Zamkana* propose d'offrir aux artistes une alternative professionnelle de qualité.

Au sein de *Zamkana*, Kamilya Jubran, directrice artistique de l'association, a réalisé bénévolement des ateliers de musique dans quelques villes du Proche-Orient entre 2014 et 2016. Dans sa démarche de maintenir des liens avec la jeune génération de musiciens arabes, elle constate leur isolement.

Les six musiciens du projet *Sodassi* ont rencontré Kamilya Jubran à l'occasion de ses ateliers. Chacun a attesté de son talent, de sa curiosité, de son désir d'approfondir sa recherche musicale, sa volonté de mettre à l'épreuve ses capacités et son désir de travailler avec Kamilya Jubran.

Avec ses partenaires Banlieues Bleues/La Dynamo et FGO-Barbara et les artistes invités, *Zamkana* prépare le projet de création *Sodassi* qui comprend une résidence de création, des concerts et des actions musicales à destination de différents publics.

L'accueil et la formation de ces jeunes artistes participent à la coopération internationale et à la mobilité artistique et culturelle, qui restent de merveilleux facteurs d'ouverture.

Kamilya Jubran

Kamilya Jubran, auteure et directrice artistique du projet Sodassi est une compositrice, chanteuse et musicienne d'origine palestinienne, née à Acre en Israël, vivant en Europe depuis 2002, naturalisée française en 2011.

De formation musicale classique arabe, Kamilya Jubran devient en 1982, à 19 ans, un membre fondateur de l'association *Sabreen*, pionnière dans le domaine de la musique actuelle arabe à Jérusalem. Avec *Sabreen*, elle se produit (au chant et Kanoun) dans de nombreux pays jusqu'en 2002. Elle fonde également un studio de production à Jérusalem. Pendant deux décennies, elle travaille avec des musiciens sur place et en accompagne

certain dans la production et la diffusion de leurs créations musicales. Parallèlement, elle produit quatre albums avec le groupe *Sabreen* et donne plusieurs centaines de concerts en Palestine et à l'occasion de tournées à l'étranger (Etats Unis, France, Suisse, Suède, Italie, Japon, Egypte, Tunisie, Jordanie).

Depuis son arrivée en Europe, d'abord en Suisse et ensuite en France, elle a eu la chance de bénéficier de plusieurs résidences (à Royaumont, à Rezé, à l'Abbaye de Noirlac, à Bern et à Schlachthaus Theater...) qui lui ont permis de développer et d'enrichir son parcours musical. Elle a su créer un style musical inédit, qui revisite les classiques, tout en proposant une nouvelle écriture de la musique arabe moderne. Elle se produit dans les différents milieux européens de la musique. Aujourd'hui, Kamilya Jubran travaille avec Werner Hasler - trompettiste et musicien électronique et Sarah Murcia - contrebassiste parisienne, avec lesquels elle mène ses recherches actuelles. Compositrice et interprète, elle a participé en France et en Europe à plus d'une dizaine de créations musicales et de spectacles de théâtre et/ou de danse.

Parmi ses créations: *Mahattaat* (2002), *Wameedd* (2004), *Makan* (2009), *Wanabni* (2011), *Nhaoul'* (2013), *Wasl* (2014), *Habka* (2017).

<http://www.kamilyajubran.com>

Crédit photo : C. Lefevre

Le projet artistique

En arabe, *Sodassi* signifie à la fois *sextet* et *hexagone*.

Six musiciens professionnels venant de cinq villes du Proche-Orient formeront un sextet composé de cinq femmes et d'un homme. Ils sont palestiniens, égyptiens et libanais. Ils ont entre vingt et trente-trois ans. Leurs registres de voix et d'instrumentation forment un ensemble étonnant et insolite. Cet ensemble propose une polyphonie aux résonances à la fois classiques, populaires et contemporaines. Une polyphonie façonnée par une pulsation et des paroles qui se nourrissent de leur soif de liberté.

Sodassi invite ces jeunes artistes à questionner leurs traditions musicales, l'héritage vivant et transgénérationnel qu'ils ont reçu, afin de mieux dessiner leurs trajectoires artistiques dans le contexte actuel.

Approfondir la question de l'identité et de l'esthétique musicales face à l'Histoire renforce leurs capacités à engager une évolution artistique.

Sodassi permettra à cet ensemble de musiciens de se réunir à Paris, sur un terrain neutre, un "hors les murs", loin de toute restriction politique, religieuse ou sociale.

Cette jeune génération arabe, inspirée par le son électronique, cherche un équilibre entre son passé et son futur. Elle interroge ses traditions. Le projet *Sodassi* vise à faire le pont entre héritage musical et avenir. Il questionne l'évolution de l'écriture dans son contenu mélodique et rythmique. Les gammes, la micro-tonalité, l'improvisation, le langage rythmique ainsi que la technique vocale sont mis à l'épreuve du contemporain.

Sodassi est un laboratoire où les musiciens peuvent se rencontrer en dehors de leurs habitudes et au-delà des frontières qui les séparent, sur un terrain neutre où ils sont libres de s'impliquer, partager, chercher, s'entraider, s'inspirer, expérimenter et construire leurs rêves. *Sodassi* met chacun des musiciens en condition d'écouter, de sortir de soi-même, de partager ses contraintes et ses limites et de comprendre ce qui agit dans son intériorité.

Sodassi les invite à découvrir de nouvelles voies de réflexion, de mouvement, de création tout en renforçant leurs talents.

Quelle est la pensée de cette génération ? Quelles sont ses paroles ? Quelle esthétique

habite ces jeunes artistes, ces nouvelles voix d'une région instable, bouleversée et privée de sérénité depuis des décennies ? Quels messages veulent-elles transmettre ? Comment protéger ce qui résonne d'une époque révolue, ce qui demeure unique et ingénieux ? Est-ce que cet héritage nous sert à quelque chose sur notre chemin vers le futur ?

Sodassi sera une invitation à la réflexion.

Sodassi sera l'expression de cette quête.

Sa matérialisation, une aventure sonore.

Sa réalisation, une création musicale.

Les musicien.ne.s de Sodassi

Ramallah (Cisjordanie)

SAMA ABDUL HADI (25 ans)

Musicienne techno et sound designer, artiste emblématique de la scène underground palestinienne, Sama' (anciennement SkyWalker) est la première DJ à avoir importé le mouvement Techno à Ramallah. Elle a commencé à mixer en 2006 pour des soirées

organisées autour de Ramallah, avant de produire sa propre musique, une techno percutante pétrie de deep house et d'expérimental, le tout avec un twist tout à fait personnel. Elle a vécu en Angleterre, où elle a décroché une licence en formation ingénieur du son et production de musique, puis au Caire où elle a été ingénieur du son et productrice de musique. Après plusieurs dates à Paris en 2016-17 au Petit Bain et à la Gaité Lyrique, Sama' est actuellement résidente à la Cité des Arts de Paris jusqu'à la fin de l'année 2017. <https://soundcloud.com/skywalker-3>

Crédit photo : Aurélia Mazoyer - 2016

Le Caire (Egypte)

DINA EL WEDIDI (30 ans)

Chanteuse, percussionniste et compositrice, s'initiant actuellement aux musiques électroniques, elle a aussi été chanteuse et actrice au sein de la compagnie El Warsha Theatre, troupe qui explorait le folklore égyptien ; elle s'est familiarisée avec le chant classique

arabe au sein du groupe Habayebna, avant de développer à partir de 2011 sa propre musique, qui s'inspire de la variété égyptienne pour la traduire dans une forme originale et nouvelle, plus proche du jazz ; elle s'est produite en 2013 au Cairo's Jazz Festival avec son mentor, le Brésilien Gilberto Gil, qui lui a donné des conseils pour son futur premier album, sur lequel il collaborera en personne.

<https://soundcloud.com/dina-elwedidi/dawayer-1>

Haifa (Israël)

AYED FADEL (28 ans),

Rappeur, acteur, musicien, auteur-compositeur et cinéaste palestinien (ayant la double nationalité palestinienne et israélienne), est un activiste culturel depuis plusieurs années impliqué dans plusieurs ONG qui promeuvent l'identité palestinienne sous

l'occupation pour maintenir la communauté palestinienne d'Haifa alerte et ouverte à la culture. Il a étudié le cinéma au Max Stern Academic College d'Emek Yizrael et à la New York University. Après avoir mené plusieurs projets artistiques à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et en République Dominicaine, il est revenu vivre à Haifa et a y cofondé Jazar Crew, association qui se consacre à l'éducation culturelle et artistique à travers la musique en Palestine. Il collabore activement à plusieurs manifestations, dont le Haifa Independent Film Festival qu'il a co-fondé, le Fawda project, Mukti Gathering et Kabareet Music and Arts. Il se produit en tant que rappeur en organisant de nombreux concerts dans sa ville et en Palestine, et a joué dans le film Junction 48.

<https://soundcloud.com/fawda-2/fawda-al-mokadema>

Crédit photo : Aurélia Mazoyer

Jérusalem-Est

MAYA KHALIDI (29 ans)

Chanteuse a capella (chant lyrique, jazz, folklore palestinien), actuellement en préparation de son master «Musique et Education» à Londres, palestinienne née à Jérusalem, elle a obtenu sa Licence de Musique en performance vocale au Berklee

College of Music, puis est revenue à Ramallah pour enseigner au Conservatoire National de Musique d'Edward Said (ESNCM) dans des classes de théorie de la musique et dans un programme de chorales communautaires. Aujourd'hui à Londres, elle poursuit son Masters en Direction Musicale à Guildhall School of Music and Drama. Khalidi prend plaisir à chanter avec plusieurs groupes musicaux et à découvrir continuellement de nouveaux processus créatifs et collaboratifs. A Ramallah, elle travaille avec le groupe a capella Istiwanat, et à Londres, avec le groupe Mondryyan.

Crédit photo : Maya Khalidi

Haifa (Israël)

RASHA NAHAS (20 ans)

Chanteuse et guitariste, compositrice, partageant la même situation de double nationalité très complexe dans la région, elle a positionné sa musique entre les résonances du rock et les stridences du free jazz, agrémentant sa technique de guitare classique d'un son

électrique dissonant, avec un penchant prononcé pour la narration intimiste et une poésie hardie et intransigeante. En 2016, elle a sorti « Am I », un premier EP enregistré entre l'Angleterre et le Moyen-Orient produit par Mark Smulian. Elle vient de réaliser une tournée de concerts en Europe (juin 2017) dont le Glastonbury Festival, tout en préparant son premier album.

<https://www.youtube.com/watch?v=sFepqPfGDwM#action=share>

Crédit photo : Fadi Dahabrah

Beirut (Liban)

YOUNNA SABA (32 ans)

Musicienne (chanteuse, guitariste et joueuse d'oud, effets sonores) et auteure-compositrice, Youmna Saba a démarré sa carrière musicale en 2006, et a déjà sorti trois albums à ce jour (Njoum, 2014, Hal Bint Aabalha Tghanni, 2011, Min Aafsh el Beit, 2008). Ses derniers travaux

traitent des relations entre l'écriture des chansons et la narrativité. Elle présente actuellement son projet "Arb'een" en solo; des chansons écrites pour voix, oud et guitare. Youmna a collaboré avec plusieurs musiciens, notamment l'anglais Mike Cooper, le libanais Fadi Tabbal, la coréenne Kyungso Park, et le compositeur polonais Piotr Kurek. Elle a participé à plusieurs résidences d'artistes : Sound Development City (Espagne, Maroc, 2016), Gyeonggi Creation Center (Coré du Sud, 2013), OneBeat (Etats Unis, 2012). Elle est titulaire d'un magistère en musicologie à l'Université Antonine à Baabda (Liban), où elle assure des cours et effectue sa recherche sur le parallélisme entre l'art visuel et la musique dans le cadre des arts traditionnels arabes. <https://soundcloud.com/youmna-saba>

Crédit photo : Zakaria Wakrim

Calendrier

Le travail de création se fera pendant 15 jours, dans le cadre de deux résidences. La première aura lieu au FGO-Barbara à Paris (18ème) et la seconde à La Dynamo/Banlieues Bleues à Pantin (93). A son issue, une période de 15 jours sera consacrée à la diffusion du spectacle et aux actions culturelles, dans Paris, en Ile de France et en province.

Dates et lieux des concerts

Pantin (93)

La Dynamo de Banlieues Bleues - 16 novembre 2018

Montpellier (34)

Opéra de Montpellier/Festival Arabesques – 20 novembre 2018

Paris 18ème

FGO Barbara –23 novembre 2018

Paris 4ème

Cité internationale des Arts – 26 novembre 2018

Fontenay-sous-Bois (94)

Le Comptoir – 30 novembre 2018

Actions culturelles

Avec la Dynamo-Banlieues Bleues

- Concert-rencontres au Collège Jean Lovive (Pantin), au Lycée Jean-Pierre Timbaud (Aubervilliers) et au Lycée Jacques Brel (La Courneuve).
- Projection de *Telling Strings* et débat dans le café Pas si loin de Pantin.
- Atelier rencontre avec le public du café Pas si loin de Pantin
- Projection de *Telling Strings* et débat au cinéma Le Studio à Aubervilliers

Avec FGO Barbara

- Jam session avec l'atelier des Artistes en exil et un mini concert/débat avec le public de FGO
- Mini concert et débat au Café social.

Avec le Festival Arabesque (Montpellier)

- Rencontre/présentation de la création avec des collégiens

Avec La Colonie (Paris 9)

- Mini concert et DJ Sama Abdul Hadi

Nous contacter

zamkana@orange.fr

Direction artistique

Kamilya Jubran - 06 10 34 44 73 - kamilyajubran@orange.fr

Administration de production

Dominique Le Floc'h – 06 61 17 21 88 - do.lefloch@wanadoo.fr