

Dossier de coproduction, CRÉATION 2025

Cross-Opéra tout public
70'

4 CHEVELURES PERSANES

INSPIRÉ DE L'ÉPOPÉE SHÂHNÂMEH

EN QUELQUES MOTS

Depuis sa naissance au Xe siècle, Shâhnâmeh (Le Livre des Rois), l'épopée persane de Ferdowsi suscite les passions. Mille ans plus tard, la compositrice et créatrice Golfam Khayam peint les portraits de quatre héroïnes qui incarnent le courage, l'abnégation, la résilience et la force intrinsèque, toujours nimbées de joie et de lumière.

Sur scène, Le Concert impröptu joue une plongée immersive dans un univers de Milles et une Nuits et de motifs abstraits : senteurs de musc, de safran, miroirs d'eau où la lune se reflète à l'envi.

SOMMAIRE

p 2	Note d'intention
p 3-5	Éléments constitutifs
p 6-7	Équipe artistique
p 8	Le Concert impröptu
p 9	Action culturelle
p 10	Presse & Contact

NOTE D'INTENTION

Des personnalités fortes - une histoire millénaire

4 CHEVELURES PERSANES dépeint 4 portraits d'héroïnes persanes puissantes, lumineuses et sans chichi.

Choisies dans l'épopée Shâhnâmeh « Le Livre des Rois », ces femmes ont des destins incroyables et s'érigent en véritables modèles.

«Le Livre des Rois » est un texte fondateur en Iran, berceau de la littérature. A l'instar d'Homère et des épopées antiques, Shâhnâmeh conte à travers les âges la construction de l'Iran, de la légende au mythe. Il faut 30 ans à Ferdowsi pour rédiger l'intégralité de ce livre qui s'inspire de traditions orales très anciennes en Iran et représente une référence, un socle de la culture persane.

Pour leur singularité, amour et vertus guerrières sont les deux principaux atouts exploités dans les figures féminines.

Ainsi :

- **Gordafarid** la guerrière incarne le courage. Elle porte un heaume, et on ne devine pas son sexe, jusqu'à ce que ses cheveux soient dévoilés
- **Rudabeh**, mère du héros le plus connu Rostam, est passionnée et intrépide, elle est aussi dotée d'une grande beauté
- **Tahminé** est intelligente, résolue et utilise de nombreux stratèges pour arriver à ses fins
- **Faranguis** affronte tous les dangers pour protéger son fils

Depuis le Xe siècle, ces héroïnes aux antipodes des représentations féminines stéréotypées alimentent de nouveaux genres littéraires et artistiques jusqu'aux histoires populaires et continuent d'influencer aujourd'hui.

Un Cross-opéra aux airs orientaux

Ce spectacle est une invitation à s'asseoir sur le tapis et à remonter le temps. La musique, la création-vidéo, le texte, les jeux d'ombres ajoutent à la dramaturgie des contrepunts riches. 4 CHEVELURES PERSANES explore diverses formes artistiques pour enrichir l'histoire.

- **Golfam Khayam** compose une musique parfois figurative, parfois abstraite, mais toujours inspirée par ses origines persanes. Professeure à l'Université de Téhéran, elle baigne depuis sa tendre enfance dans Shâhnâmeh.

- **Maud Alessandrini**, scénographe vidéaste, s'inspire des illustrations/miniatures des livres ainsi que des motifs de fleurs et d'animaux.

- Porté par les 5 interprètes du **Concert impromptu** au plateau, le farsi cohabite avec le texte français, parfois dit, parfois écrit. Les instruments à vent incarnent tour à tour les personnages.

Ces femmes à l'heure d'aujourd'hui

4 CHEVELURES PERSANES offre une réflexion sur la place de la femme dans le monde, les civilisations et la société. Depuis des millénaires, les combats féministes ont cours. Ici, en véritable hommage doux et joyeux, nous nous tournons aujourd'hui vers Shâhnâmeh ; reflet essentiel de notre temps qui fait perdurer une lueur d'espoir dans nombre d'esprits.

4 portraits de femmes

Ces 4 figures féminines sont aujourd'hui toujours très connues en Iran. Elles font partie intégrante de la culture iranienne. Elles suscitent admiration, ferveur et enthousiasme par leurs actes de bravoure, leur amour, leur pugnacité et leur intelligence.

Gordafarid

Lorsque la fille de Gadjaham fut avertie que le chef de l'armée était aéanti, elle se frappa le sein avec un cri de douleur, et un souffle glacial lui sortit du cœur. C'était une femme brave et bonne cavalière, toujours renommée en temps de guerre. Elle était connue sous le nom de Gordafarid, on n'avait jamais vu guerrier plus intrépide... elle descendit du château telle une tigresse... quand elle arriva devant l'armée ennemie, elle poussa des cris stridents.

Rudabeh

Quand Rudabeh entendit ainsi parler, son visage prit les couleurs du grenadier. Par amour pour Zal son cœur s'enflamma, elle n'eut plus faim, le repos la quitta. Le désir avait pris la place de la raison, sa conduite était dominée par la passion.. je suis amoureuse comme un océan furieux qui lance ses vagues jusques aux cieux.

Tahminé

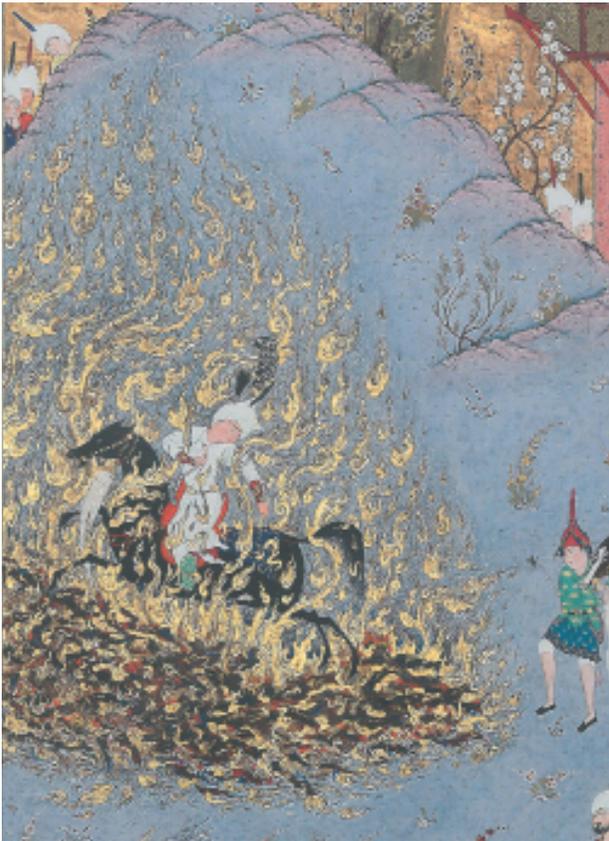
Une belle lune s'avancait, comme un soleil parfumé elle brillait, ses sourcils un arc, ses boucles des lacets, par sa taille elle était un grand cyprès, ses deux joues un rubis yéménite éclatant, sa bouche serrée comme le cœur des amants, son âme était sage, son corps une âme pure, comme si elle ne vivait pas sur la terre dure.

Faranguis

Quand Faranguis connut ces événements, elle ceignit sa taille d'une ceinture de sang. Elle se présenta à pied devant le souverain, les larmes de sang lui coloraient le teint. Elle affronta son père qui la terrorisait, elle se couvrait de poussière et criait. .. pourquoi mon père veut-il tant me nuire et empêcher à mon flanc de luire ?

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

MUSIQUES : ENTRE EST & OUEST

COMMANDE À GOLFAM KHAYAM

4 CHEVELURES PERSANES est une création pour quintette à vent/récitant. Golfam Khayam écrit une musique parfois libre, parfois contrainte, mais toujours évocatrice. Entre écriture savante et écriture classique persane, elle nourrit sa pièce de son parcours artistique éclectique : de ses origines iraniennes à sa brillante carrière de guitariste classique, jusqu'à son approche universitaire à Genève. Sa musique utilise, joue et s'amuse d'ornementations, d'harmonie, des rythmes caractéristiques de chants traditionnels ou de rituels. Les couleurs très personnelles du langage qu'elle développe depuis une dizaine d'années évoquent la douceur et la joie.

De plus, l'improvisation, utilisée avec parcimonie, ajoute à cette écriture le sentiment de liberté et de jeu. Cette technique de jeu met en avant les sentiments des héroïnes, les pensées introspectives et l'intime.

Les instruments du quintette à vent - flûte, hautbois, clarinette, cor et basson-, représentent tour à tour les personnages. Les correspondances entre timbre de voix, timbre d'instruments & caractères/natures des protagonistes permettent d'envisager la narration pour renforcer la dramaturgie. Ainsi, la musique, le texte et l'animation vidéo s'influencent, dialoguent ensemble, parfois dans un jeu de course poursuite subtile, en décalage ou en commentaire.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Un texte fort et engagé

4 CHEVELURES PERSANES s'inspire d'extraits de Shâhnâmeh (Le Livre des Rois) et est recontextualisé à l'heure d'aujourd'hui. Cette épopée millénaire écrite au Xe siècle relate l'histoire de l'Iran en 7 volumes. Cette somme d'écrits est l'un des fondements de l'Iran et de sa tradition de contes/poésies orales.

Le ton de 4 CHEVELURES PERSANES oscille entre poésie et crudité des mots, pour l'actualiser et l'adapter aujourd'hui.

A la manière d'un conte revisité, le texte ajoute à la musique une dimension forte et prégnante, qui, indéniablement, épique et révèle la part d'humanité de tout un chacun.

CRÉATION VIDÉO

inspirée des traditions

De nombreuses illustrations, dans des éditions différentes depuis sa création, accompagnent le récit de Shâhnâmeh.

L'animation vidéo, créée par Maud Alessandrini se base sur les miniatures les plus connues de ce récit. Ces images singulières offrent de multiples possibilités : le feuillage s'agite, les fleurs s'envolent, les sourires naissent.

Le traitement de l'image s'inspire également du stop motion à la Wallace et Gromit, où les éléments picturaux détachés bougent et racontent les scènes.

A cela, s'ajoute des tableaux abstraits qui reprennent la tradition motivique des tapis, de la marqueterie, de la céramique.

Parfois au premier plan et parfois en contrepoint, les images invitent à entrer dans l'univers si poétique de la Perse antique.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

MOUVEMENTS ET SCÉNOGRAPHIE

Dans un décor et une scénographie aux airs des Mille et une nuits, les musiciens évoluent entre ombre et lumière, sur les tapis et les coussins, autour d'une mise en scène sobre et délicate.

Sur scène, un rideau (office d'écran, ou de drap, ou de voile) suggère, offre de multiples possibilités, du théâtre d'ombres à la cachette. Ainsi, le musicien/récitant peut disparaître, apparaître à sa guise ; le tissu symbolise à la fois le voile ou la voile, le drap ou le turban, la robe ou la ceinture. Les mouvements des corps et les déplacements sont simples afin de mettre en exergue le texte, la musique ou l'animation-vidéo.

Le travail du chœur répond, met à distance, ajoute à la dramaturgie corps et matière, tant par l'unisson d'intention que par l'accumulation d'attitudes.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

GOLFAM KHAYAM, CRÉATION MUSICALE, compositrice

/ Master - College-Conservatory of Music, Université de Cincinnati (USA)
/ Diplôme Interprétation Spécialisée Soliste - Haute école de Musique de Genève
/ Master en Composition - HEM de Genève (CH) / Doctorat autour des adaptations techniques des instruments ethniques régionaux persans, de l'ornementation et du processus de création (publication « Tradition et synthèse »)

DISTINCTIONS

Compositrice sélectionnée au Conseil International de la Musique, Tribune des compositeurs dans la catégorie « Fenêtres sur le Monde », Paris
Lauréate de la Résidence au Festival d'Aix-en-Provence, Bourse HES-SO pour le projet de recherche « Nouveau Vocabulaire » mettant en lumière le concept de synthèse et de fusion interculturelle dans la musique contemporaine
Compositrice en résidence pour le réseau ENOA pour le parcours de création d'opéra, Palais des Arts Reina Sofía (ES)

COLLABORATIONS

Elbphilharmonie, Radio Culturelle Danoise, BBC3, Deutsche Welle, Royal Festival Hall, Ojai festivals, Iceland Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France...

LABELS

ECM records, NewFocus Recording, Doberman-Ypann

VIOLAINE DUFÈS, DIRECTRICE ARTISTIQUE

Violaine est une artiste complète : **hautboïste et danseuse** !

Elle étudie le hautbois avec Maurice Bourgue à la Haute Ecole de Musique de Genève où elle obtient un master de soliste, puis le Prix du jury au **Concours international Ferlendis** (Italie). Elle se forme en danse classique et contemporaine au Conservatoire de Lyon et au Grütli de Genève auprès de Noemi Lapzeson.

Elle embrasse une carrière de chambriste en rejoignant Le Concert impromptu et écrit des créations transdisciplinaires « Cross-Opéras » autour du musicien-créateur-interprète. **Elle joue plus de 70 concerts par an**, danse, récite, enregistre, met en scène, dans le monde entier du Kenya jusqu'au Brésil !

Depuis 2020, elle est **directrice artistique** du Concert impromptu.

MAUD ALESSANDRINI, CRÉATION VIDÉO & ANIMATION

Maud Alessandrini débute ses études dans le textile et la création de costumes à l'école Duperré, puis enchaîne aux Arts décoratifs de Paris en section audiovisuelle en 2002.

C'est dans le cadre d'entreprise, de festivals musicaux, de théâtres ou d'évènements, pour des artistes ou des musiciens qu'elle aborde depuis son métier de réalisatrice et de monteuse.

Très vite, reportages et portraits deviennent ses spécialités.

Passionnée par la fiction, elle flirte avec l'écriture et la réalisation de courts-métrages.

Pour elle, l'image est un outil créatif d'une puissance esthétique passionnante, dont les artifices permettent de mettre subtilement en valeur une réalité, un univers ou un message. Elle apporte un soin tout particulier au son par le bruitage et la musique.

Pour découvrir le travail de Maud .. c'est par [ici](#)

LE CONCERT IMPROMPTU

quintette à vent

Le Concert Impromptu est un ensemble français présent sur les scènes nationales et internationales depuis 1991. De Paris à Johannesburg, de Pékin à Rio de Janeiro, il est l'ambassadeur de l'École Française des instruments à vent, admirée dans le monde entier.

Le Concert Impromptu époussette le répertoire de la musique de chambre classique. Une large discographie et des partenariats inattendus témoignent de l'éclectisme et du renouveau de cette formation historique.

Créateur du **Cross Opéra®**, Le Concert Impromptu revisite la scène actuelle transdisciplinaire en compagnie des danseurs de la compagnie new-yorkaise Anna Sokolov players project, du chorégraphe américain David Parker, des poètes contemporains Jean-François Manier, Monia Boulila ou Michel Thion.

Violaine Dufès, hautbois, danse, direction artistique

- Master soliste de hautbois, Haute Ecole de Musique de Genève, classe de Maurice Bourgue
- Diplôme de danse classique et contemporaine au Conservatoire de Lyon
- Prix spécial du Jury au Concours International Ferlandis en Italie

Yves Charpentier, flûte

- 1er Prix de Virtuosité de flûte, Haute Ecole de Musique de Genève, classe de Jean - Claude Hermenjat
- Ancien élève de Sciences - Po Lyon
- Lauréat de la Fondation Robert Laurent - Vibert

Jean-Christophe Murer, clarinette

- Diplôme National, Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, classe de Jacques di Donato
- Bachelor de musicologie de l'université de Strasbourg

Camille Donnat Bart, basson & guitare électrique

- Master orchestre, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, classe de Gilbert Audin

Emilien Drouin, cor

- Master orchestre, Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, classe de David Guerrier

Résidence artistique et pédagogique autour de 4 Chevelures Persanes (Création 2025)

Dans un dialogue entre Orient et Occident, 4 CHEVELURES PERSANES conte sur scène 4 héroïnes en musique, en texte, en arts visuels et en geste. Pour la création, Le Concert imprômtu s'entoure de 4 femmes :

- Golfam Khayam, musicienne et compositrice iranienne à la double culture, de Téhéran et jouée dans le monde entier
- Sepideh Chokri, autrice iranienne du livret qui réside en France
- Maud Alessandrini, vidéaste/animation
- Sophie Toussaint, scénographe

En amont de la tournée de création de 4 CHEVELURES PERSANES au printemps 2025, Le Concert imprômtu propose aux institutions culturelles et éducatives une résidence articulant création, sensibilisation et médiation. Plusieurs séances de travail, des répétitions publiques, des rencontres avec les artistes ou des ateliers créatifs ponctuent cette résidence en plusieurs temps de présence entre décembre 2024 et juin 2025.

En construction étroite avec les établissements et institutions pour répondre au mieux aux attentes et aux problématiques des territoires, les temps d'atelier varient selon l'objectif : découverte/sensibilisation/expérimentation/perfectionnement. Les établissements susceptibles de s'agréger au projet : conservatoire, médiathèque, école d'art, école élémentaire/collège, maison de quartier, EHPAD, Samu social, maison d'arrêt, hôpital. La restitution est possible.

1/ Au Conservatoire : jeux d'influences musicales Orient / Occident :

Possibilité d'inviter Golfam Khayam et Sepideh Chokri

Musique - Atelier créatif :

- Techniques autour de la musique iranienne : improvisation modale, conduite de longues phrases musicales / mélodies, ornements
- Rapport musique / texte
- Techniques et jeux de musique contemporaine

Musique / Danse : 4 Chevelures persanes explore les relations musique/corps

- Geste dansé en contrepoint à la musique
- Danse / texte – danse / musique – danse / imagerie
- Pluridisciplinarité sur scène = travail de recherche

Musique – Théâtre : substrat de la création, le lien musique / texte peut s'envisager avec des élèves comédiens ou être appréhendé de manière transdisciplinaire par les musiciens eux-mêmes :

- Avec un groupe mixte (comédiens/ instrumentistes) :
 - Improvisation instrumentale sur un texte (jeu « bruitiste », « chanté- joué » dans l'instrument, imitation des inflexions de la voix parlée)
 - Déclamation d'un texte sur une musique jouée en direct (le comédien apprend à trouver des pauses en fonction de la musique ; les musiciens s'autorisent réciproquement à créer de respirations dans leur musique, à adapter les dynamiques, jouer sur les plans sonores)
- Travail sur la musicalité d'un texte :
 - Travail en chœur (synchrone, décalages en canon, superpositions)
 - Effets sonores (chuchotements, brouhaha, jeux sur des mots isolés)
 - Jeux rythmiques (sur des mots, sur une prosodie, en imitation d'une musique entendue)

2/ A l'École d'Arts plastiques : Travail sur la vidéo : Invitation de la vidéaste Maud Alessandrini pour un atelier

- Création vidéo à partir d'illustrations :
 - Processus d'animation d'une illustration
 - Focus → la vidéo devient partie intégrante du travail de lumière dans le spectacle vivant

3/ En milieu scolaire

- Apprentissage de chansons d'origine ou d'inspiration orientale (accompagnées par le Concert imprômtu)
- Lectures de contes avec improvisation du Concert imprômtu
- Mise en espace et en geste

Mise en lumière de la compositrice iranienne Golfam Khayam

L'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France donnent à découvrir une œuvre de la magnifique créatrice iranienne Golfam Khayam intitulée « Je ne suis pas une fable à conter ». Basée sur un poème publié en 1955 par Ahmad Shamlou, poète iranien contemporain et l'une des icônes culturelles de la Perse, la partition a été co-commanditée par Barbara Hannigan, Radio France, l'Orchestre Symphonique National du Danemark et l'Orchestre Symphonique d'Islande.

7 avril 2023

“ Un ensemble aussi
malicieux qu’inventif ! ”
Télérama

“ Une énergie irrésistible ! ”
mezzo

“ Une vraie passion pour
la musique ! ”
Le Monde

Aude Reynoud
Responsable de production
areynoud@le-concert-impromptu.com
06 74 18 26 43

Violaine Dufès
Direction artistique
vdufes@le-concert-impromptu.com
06 66 46 41 17

69 avenue Casanova
94200 Ivry-sur-Seine

le concert
impröptu
f in i y t

EN SAVOIR +

