

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 imprömtu 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	La Chevelure et les 4 femmes
p 4	Processus de création
p 5	1 Spectacle : 2 versions
p 6, 7, 8	Éléments constitutifs
p 9	Direction artistique
p 10	Le Concert imprömtu
p 11	Presse & teaser
p 12	Dates & 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 ce livre qui s'inspire de traditions orales très anciennes en Iran et représente un socle de la culture persane.

Leur relation à l'amour et leurs vertus guerrières constituent deux aspects dominants de ces 4 héroïnes.

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 contrepoints 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.

Violaine Dufès
Directrice artistique du Concert impromptu

La chevelure et les 4 femmes

Gordafarid, Tahminé, Rudabeh et Faranguis 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. Au travers des ces 4 femmes, est racontée ce qui peut arriver dans une vie : la maternité, l'amour, le deuil, l'abandon, le combat. Chaque personne s'identifie à l'une ou l'autre en fonction de son propre vécu.

LE CHEVEU, LA CHEVELURE

- Élément physique qui définit nos silhouettes, le cheveu est depuis toujours associé à une culture avec des enjeux sociétaux qui parfois la dépasse. Ce qui définit avant tout le barbare du romain, c'est effectivement le fait que le romain se taille la barbe, ou encore se coupe les cheveux.

- Position sociale, mouvements culturels : la coiffure, la manière d'organiser les cheveux sont des marqueurs sociaux mais rythment aussi des étapes de la vie : pour le mariage, pour les rites d'initiation, pour les petites filles ou les vieilles femmes. Ils définissent et catégorisent les personnes. Dans toutes les cultures et sur tous les continents, le cheveu, en plus des effets de mode et de tendance, est un élément qui fait partie intégrante de l'identité des communautés (pour preuve : le nombre de coiffeurs installés ou itinérants) et de certains mouvements sociétaux (ex : les hippies, les skinheads, les punks).

- Le cheveu c'est politique : Le voile, en France depuis les années 2000 suscite les passions. Mais aussi dans de nombreux pays, cacher ses cheveux est une obligation. La révolution féminine iranienne nous montre qu'effectivement le cheveu peut être un motif de répression.

- La symbolique du cheveu : il est la partie de notre corps la plus proche du ciel, il symbolise le lien entre l'intérieur et l'extérieur de nos têtes. Chez les égyptiens, les pharaons s'ôtaient tous les poils du corps pour se détacher de l'humain. Cela leur conférait un statut particulier : entre les hommes et les dieux.

- Le cheveu définit aussi le genre : les femmes aux cheveux longs, les hommes aux cheveux courts

ET DANS 4 CHEVELURES PERSANES

- Rudabeh tresse sa longue chevelure et fait monter son amant par la fenêtre par le biais de sa tresse

- Gordafarid est considérée l'égal de l'homme et est même meilleure qu'eux jusqu'à ce que son casque tombe et dévoile sa longue chevelure. Elle devient forcément plus faible car elle change de genre et donc de statut.

- Faranguis se coupe/se rase la tête en signe de protestation suite au deuil de son mari

- Tahminé a de magnifiques cheveux qui suffisent à déterminer sa silhouette et une partie de sa personnalité

Processus de création

Le Concert impromptu expérimente tout type de processus d'écriture pour créer ses Cross-Opéras. Ici, avec la pièce de Golfam Khayam, la musique est l'élément principal et essentiel. Ainsi, une forme prédéfinie est imaginée par Golfam Khayam et Violaine Dufès qui alternent portraits et interludes. La forme musicale constitue le socle de toute la création.

La création musicale au cœur de la forme du spectacle

La création se base aussi sur la combinaison musique (80%) / texte (10%) / vidéo (10%). L'œuvre musicale intègre par moment les éléments textuels mais elle propose aussi des improvisations pour accompagner le texte en 2e plan. Ainsi, la dramaturgie est totalement assumée par le binôme Golfam Khayam / Violaine Dufès.

L'écriture à la scène : du laboratoire à la mise en place

Le spectacle transdisciplinaire requiert une forme d'habileté pour faire dialoguer avec bonheur diverses disciplines artistiques en même temps. Afin de composer, de construire des contrepoints, l'écriture fonctionne par strates et aussi en aller/retour. Au fur et à mesure, s'agrègent différentes poétiques : la musique, la vidéo, le mouvement, le jeu avec le décor, les lumières.

Dans un premier temps, les musiciens apprennent par cœur la musique. Ensuite, nous rentrons dans l'expérimentation au plateau au contact de la scénographie, avec ou sans instruments. Des images se créent, le jeu avec le décor construit des paysages. L'interprète se nourrit de ses expérimentations pour ensuite les intégrer dans une mise en scène qui dresse les grandes lignes et donne le sens directif voulu par la direction artistique.

Un fonctionnement par tableaux

L'écriture ne s'établit pas systématiquement de manière chronologique, mais dans le cas de 4 Chevelures persanes de tableau en tableau. Les transitions s'élaborent ensuite pour relier les temps et les tableaux et rythmer l'ensemble du spectacle.

1 spectacle : 2 versions

Manifestant le souhait d'accueillir 4 CHEVELURES PERSANES, chaque lieu de diffusion offre des caractéristiques scéniques et techniques qui nous incitent à développer 2 versions scénographiques.

DANS LES THÉÂTRES QUI PEUVENT ACCUEILLIR LA FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

Dans les théâtres qui disposent d'un grill technique standard et moderne, la version la plus complète est liée à une fiche technique discutée et mise en place par le régisseur / technicien lumière du Concert impromptu.

Cette fiche est mise à disposition à votre convenance.

DANS LES LIEUX MOINS ÉQUIPÉS, DANS LES FESTIVALS

Une version plus légère peut être envisagée selon les configurations techniques proposées.

Un concert/récité

Pour saisir l'essentialité de 4 CHEVELURES PERSANES, les musiciens proposent une version debout et par coeur, où la musique et le texte sont au devant de la scène. Cette version convient particulièrement à des lieux qui ont l'habitude d'accueillir des formes légères ou qui offrent une technique plus simple.

Une scénographie légère

Cette version comprend une scénographie qui rentre dans le coffre d'une voiture : tapis rond, tabouret, lampes, cordes.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

MUSIQUES : ENTRE EST & OUEST

COMMANDE À GOLFAM KHAYAM

4 CHEVELURES PERSANES est une création pour quintette à vent. Golfam Khayam écrit une musique libre, tendue, 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, de 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, qui joue dans les interstices, 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.

La structure de 4 CHEVELURES PERSANES alterne entre des portraits musicaux et des interludes.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Un texte fort et engagé

4 CHEVELURES PERSANES tire son inspiration 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. Ici, le texte relate un instant de vie de 4 femmes en lien avec leurs cheveux.

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

Le texte ajoute à la musique une dimension forte et prégnante, qui, indéniablement, épice 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.

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

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

SCÉNOGRAPHIE CONTEMPORAINE

La scénographie s'inspire directement de l'élément cheveu. Elle permet de dissimuler des personnes, de jouer et de se déplacer. Elle est en dialogue avec les costumes, la vidéo et la lumière.

- Une grande toile tissée et texturée de 5 mètres sur 3 intègre un écran vidéo de rétroprojection dans une forme non conventionnelle. La vidéo est projetée sur cet élément. L'écran permet de jouer des ombres chinoises.
- 5 tresses sont suspendues côté jardin, elles sont mobiles et accrochées par des poulies qui permettent de les hisser et de les lâcher.
- 5 lampes sont au sol côté cour, elles sont manipulées par le régisseur lumière depuis sa table.
- Une grande corde séparée en 4 brins structure le sol côté cour. Les musiciens déplacent, suivent et rassemblent ces cordes dans un jeu de signes au sol.

COSTUMES

Imaginé en étroite collaboration avec la scénographie, le costume reprend des éléments de texture, de couleur et de tissu : cordes, flanelles, cuir, rouge/grenade, argenté, drapé.

Les costumes sont inspirés de tenues traditionnelles revisitées.

Une attention particulière est portée aux enjeux écologiques ; l'industrie du textile étant la plus polluante de la planète : recyclerie, emmaus, vêtement de 2e main.

Enfin, le costumier réalise à la main certaines pièces. Une stagiaire est engagée en plus pour la confection/fabrication.

DIRECTION 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.

SOPHIE TOUSSAINT, scénographie

CYRIL MULLON, régie et lumières

MAUD ALESSANDRINI, vidéo

SIMON HUET, costumes

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

Léonore Frommlet, flûte

- Master spécialisé avec Grande Distinction, Kóninklijk Conservatorium Brussel
- Master pédagogique, Kóninklijk Conservatorium Brussel

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

Katharina Zeller, cor

- Master orchestre, Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon

PRESSE

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

DATES & CONTACT

DIFFUSION 25/26

- **Jeudi 6 et vendredi 7 mars** : 3 scolaires devant 400 enfants (lycée, collège, CM2) Auditorium Antonin Artaud, Ivry-sur-Seine (94)
- **Samedi 8 mars, 19h** : Première mondiale de 4 Chevelures Persanes, Auditorium Antonin Artaud, Ivry-sur-Seine, (94)
- **Jeudi 13 et vendredi 14 mars** : 2 représentations scolaires et 1 tout public + ateliers, Conservatoire de Fresnes (94) - 180 enfants
- **Samedi 15, dimanche 16 et mercredi 26 mars** : EAC (éducation artistique et culturelle), Conservatoire de Fresnes (94) - 50 élèves
- **Mercredi 30 avril, 19h** : 1 Représentation, Salle Prinçay (Valenton, 94)
- **Dimanche 4 mai, 19h** : 1 Représentation, Théâtre Prévert (Joinville, 94)
- **12 au 16 mai** : Résidence autour du projet, Cité Larousse (Toucy), 45 lycéens + 35 élèves de l'école de musique
- **10 et 11 octobre** : 3 représentations (2 scolaires + 1 tout public), Philharmonie de Paris (75)
- **9 et 10 avril 2026** : 3 représentations (2 scolaires + 1 tout public), Théâtre Bords de Scènes Espace Jean Lurçat (91)
- **5 mai** : 2 représentations, Musiques démesurées, Clermont Ferrand
- **Gennevilliers** : 2 représentations (92)
- **Villeneuve-Saint-Georges** : 2 représentations au théâtre
- **Tournée au Maroc** : 4 représentations (int)

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

