

Abderzak Houmi

Directeur artistique et chorégraphe
Compagnie X-Press
Place des Droits de l'Homme
37300 Joué-lès-Tours

curriculum vitae

Enfant d'une magnifique mère au foyer et d'un formidable père ouvrier, ma rencontre avec la danse s'est faite par l'esthétique hip-hop. Mon expérience artistique s'est nourrie d'une pratique de danseur et de chorégraphe. Loin des codifications et des limites, j'y ai trouvé un point de départ et une énergie vers un espace de liberté ; les contraintes ont créé une envie bien réelle de développer le mouvement à partir de ces bases. Prolongement et ouverture se sont enrichis par les rencontres avec d'autres artistes dans le cadre des résidences, des tournées, des laboratoires, des commandes.

S'il fallait caractériser la forme que prend mon travail, c'est un terme scientifique qui conviendrait le mieux : l'hybridation. Je travaille à conjuguer un vocabulaire hip-hop avec la danse contemporaine. Je suis au carrefour de plusieurs esthétiques et de plusieurs champs artistiques. Je déploie ma recherche avec la conviction qu'une écriture personnelle est possible : pour moi.... Pour tous.

Quelques dates de parcours

2004 - 2024	Directeur artistique et chorégraphe de la Compagnie X-Press
2013 - 2022	Artiste associé à la Scène nationale de l'Essonne
2010 - 2024	Coordinateur et directeur artistique du Festival « Rencontres des Danses Urbaines »
2015 - 2019	Membre expert DRAC pour la commission de soutien à la création chorégraphique pour 3 régions
2020 - 2021	Observateur aux plateaux danse Régions Centre - Val de Loire, Bretagne et Pays-de-la-Loire
2021	Intervenant au colloque Scènes nationales MC93 et de l'Essonne : "L'empreinte d'un lieu culturel sur un territoire : observer, représenter, évaluer"
2015	Consulté par le directeur de la DGCA sur la mise en place du DNSPD Hip Hop
2015	Membre du Collège recherche & table ronde dans le cadre : « 30 ANS DES CCN + 30 ANS DE HIP HOP / MÉMOIRE ET RÉPERTOIRE »
2014	Intervenant au Sénat au colloque « Les défis de l'éducation artistique et culturelle pour tous, de la maternelle à l'université ».
2014	Intervenant au Rendez-vous national de l'éducation artistique et culturelle » à la Scène nationale de Châteauroux

...

Historique de création

2022	« Y'a plus d'saisons », 1 heure 15, 6 danseurs
2022	« Dhakir », 25 minutes, 1 danseur
2021	« Andandoo », 1 heure, 8 danseurs / <i>Dans le cadre de "Africa 2020"</i>
2019	« Call Back », 1 heure, 24 danseurs
2019	« Sikap », 25 minutes, 5 danseurs
2019	« Accumulation », 20 minutes, 2 danseurs
2019	« Atterissage », 15 minutes, 2 danseurs
2019	« Landing », 25 minutes, 2 danseurs
2017	« Parallèles », 1 heure, 2 danseuses
2016	« Contact #1 », 1 heure, 4 danseurs
2014	« La tête à l'envers », 1 heure, Sydney et 3 à 7 danseurs
2013	« FTT », 1 heure, 4 danseurs
2012	« Alifat », 30 minutes, 2 danseurs
2012	« Sabirat », 20 minutes, 1 danseuse et 1 chanteuse
2011	« Face à Face », 1 heure 15, 7 danseurs, 13 musiciens, 5 chanteurs, 1 chef
2010	« Moukawamat », 20 minutes, 1 danseur et 1 chanteuse
2009	« 3 au Cube », 1 heure, 3 danseurs
2008	« Trio », 12 minutes, 3 danseurs
2005	« NaturELLEment ? », 1 heure, 6 danseurs

Lieux de diffusion (+ de 1000 représentations)

- Scènes nationales
 - Scènes conventionnées
 - Centres Chorégraphiques Nationaux
 - Opéra Nationale de Paris
 - Festivals de danses
 - Centre Pompidou
 - Musés - Châteaux - Abbayes...
 - Plateaux et Espaces Publics
-
- France métropolitaine - Guyane - Ile de La réunion
 - Angleterre - Allemagne - Belgique
 - Espagne - Grèce - Portugal - Suède - Suisse
 - Inde - Indonésie - Laos - Sri Lanka
 - Maroc - Mauritanie - Sénégal - Tunisie
 - Etats-Unis d'Amérique
 - Mexique - Colombie

Descriptif des pièces

Voir les vidéos : <https://cie-xpress.org/cv#videos>

2022 / 6 DANSEURS / 65 MINUTES

«Y'a plus d'saisons», parce que le monde change... / «Y'a plus d'saisons», qu'allons-nous laisser... ? / «Y'a plus d'saisons», quelles empreintes ? / «Y'a plus d'saisons», quelle version allons-nous donner ? / Cette fois-ci, l'oeuvre de Vivaldi, ne sera pas respectée !

"Y'a plus d'saisons" : Une pièce chorégraphique qui interroge le monde à travers le hip-hop et la danse contemporaine. "Y'a plus d'saisons"... C'est de cette expression galvaudée du langage populaire que le chorégraphe Abderzak Houmi est parti pour imaginer sa nouvelle création. Car aujourd'hui, la petite phrase résonne tristement avec l'actualité. Il embarque avec lui sept interprètes issus du hip-hop ou de la danse contemporaine pour donner corps à cette odyssee qui traverse le monde et ses tempêtes. Une oeuvre collective et percutante de la compagnie X-Press. Préoccupé par le dérèglement climatique et la pollution causée par l'homme, Abderzak Houmi a cherché pour sa 20e pièce à réaliser un spectacle "bas carbone" où les sacs qui servent de décor sont ornés du symbole du recyclage. La neige, élément central de la scène, est, elle aussi, vertueuse. Sur le plateau, les interprètes chutent et rebondissent sur un immense matelas pneumatique dans une folle tempête de neige. Hip-hop, danse contemporaine et acrobatie font défiler les saisons, les mélangent, avec des corps qui cherchent leur équilibre entre ciel et terre sur l'oeuvre intemporelle des Quatre saisons de Vivaldi réinterprétée par Max Richter.

France télévision.

Co-productions : Scène nationale de l'Essonne, Agora - Desnos / Scène nationale d'Orléans / Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux / Théâtre de Chartres / L'Atelier à spectacle - Scène conventionnée de l'Agglo du Pays de Dreux / L'Hectare - Centre national de la marionnette / Scène O Centre / CCNO - Direction Maud Le Pladec (accueil studio) / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours.

Résidences : Espace Malraux - Joué-lès-Tours / Scène nationale de l'Essonne, Agora - Desnos / Maison de la Culture de Bourges, Scène nationale / Centre chorégraphique national d'Orléans - Direction Maud Le Pladec (accueil studio) / Teatros Zorrilla - Badalona - Espagne / Oésia - Notre Dame d'Oé / S.Y.R - Chambray-lès-Tours / Centre Culturel Athéna - La Ferté-Bernard.

Pré-achats : Espace Malraux - Joué-lès-Tours / Scène nationale d'Orléans / Scène Nationale de l'Essonne - Agora - Desnos / Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux / L'Atelier à spectacle - Scène conventionnée de l'Agglo du Pays de Dreux / Théâtre de Chartres - Scène conventionnée d'intérêt national / L'Hectare - Centre national de la marionnette / Théâtre Juliobona - Lillebonne / Théâtre de la Madeleine - Troyes / Teatros del Canal - Blanca Li - Madrid.

Distribution : Directeur artistique et chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Aïda Boudrigua, Fouaz Bounechada, Laurine Brerro, Louna Galesso, Abderzak Houmi, Hichem Serir Abdallah / Lumières : Jean-Marie Lelièvre

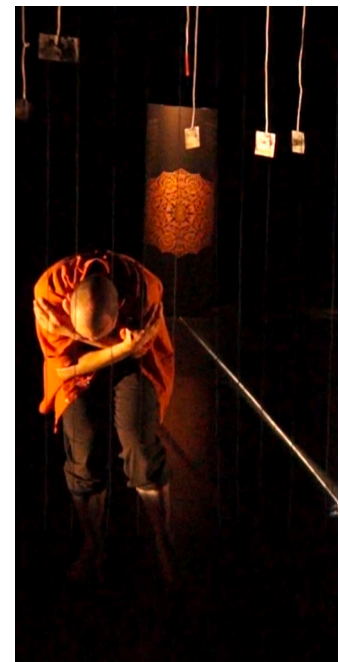

2022 / SOLO / 25 MINUTES

« Dhakir », titre du nouveau solo d'Abderzak Houmi, signifie en arabe à la fois « souvenir », et quelque chose comme « rappelle-toi » ou « n'oublie pas ».

Après trois années marquées par la pandémie, la perte de proches, moins de danse et moins de contact humain, ce solo, entre lenteur et transe est l'occasion pour le chorégraphe de « s'oublier pour ne pas oublier ».

*Commande de Thomas Lebrun pour l'ouverture du festival
Tours d'Horizons 2022.*

Partenaires : Accueil Studio Centre Chorégraphique National de Tours - Thomas Lebrun / Co-production Scène nationale de l'Essonne / Co-production Communauté de communes de Ploërmel / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours.

Résidences : Centre Chorégraphique National de Tours - Thomas Lebrun

Distribution : Chorégraphie et interprétation : Abderzak Houmi / Création lumière : Jean-Marie Lelièvre

AKA #2

PIECE POUR 1 MARIONNETTE GÉANTE

15 MINUTES

Projet de la Cie l'Homme Debout, AKA est un espace de rencontres artistiques et d'expérimentations, une proposition chorégraphique pour une marionnette géante. Durée 15 minutes, présenté plusieurs fois par jour, en fixe sur un ou plusieurs lieux.

AKA est né du désir de chercher à ne conserver que l'essentiel : la marionnette, le mouvement, un son épuré, organique, un battement de cœur, une respiration. C'est un souffle intérieur, une contemplation, un moment avec soi-même, une vibration, un geste lent, une danse avec le paysage, être le paysage.

AKA est un appel à vaincre la peur qui tétanise, une impulsion pour se laisser aller, un élan, trouver le rythme, l'énergie, l'assurance, et véritablement exister, exulter, pour effleurer la sensation d'avoir été vivant un court instant.

AKA est une invitation à collaborer avec d'autres artistes : musiciens, vidéastes, chorégraphes. Il s'agit de la partie émergée d'un laboratoire artistique au long cours, une forme en continuelle évolution.

AKA #2

création à l'AGORA, Scène nationale d'Evry / direction artistique : Benoît Mousserjon / écriture chorégraphique et composition musicale : Abderzak Houmi / costumes : Elodie Gaillard / animation de la marionnette : Maia Frey, Noj Prosper, Anne Marquis, Cédric Lusseau, Laurent Boulé, François Martin, Léon Zongo.

ANDANDO

PIECE POUR 4 CHOREGRAPHERS ET 4 DANSEURS

1 HEURE

Algérie, France, Mauritanie, Sénégal

Projet soutenu par l'Institut Français, Africa 2020

Depuis novembre 2015, sur une idée de la Scène nationale de l'Essonne, Abderzak Houmi a développé le projet *Made In Ici* : de jeunes artistes de l'Essonne rencontrent des chorégraphes confirmés de la scène hip-hop en France pour créer des duos d'une vingtaine de minutes présentés au public, lors d'une soirée unique. A l'issue de 24 heures de répétitions dans des conditions professionnelles, chaque année voit : Quatre duos, de diverses disciplines de la danse hip hop; Trois représentations sur les plateaux d'Evry-Courcouronnes, de Corbeil-Essonnes et de La Norville ; Certains duos connaissent une diffusion au-delà, dans le cadre de festivals ou autre programmation. Depuis la première édition, *Made in ici*, ce sont 32 artistes, 16 rencontres et autant de créations originales. Il est ici question de transmission, de rencontres professionnelles, d'enthousiasme, d'épreuve du feu et de rappel que les talents existent sur tous nos territoires !

En 2020 et dans le cadre de la saison culturelle Africa 2020 portée par l'Institut Français, le projet aborde une dimension internationale, à partir des mêmes fondements. Une création originale d'Abderzak Houmi avec quatre artistes africains et quatre artistes français

6 représentations au Sénégal et en Mauritanie puis projet arrêté par la crise sanitaire.

Coproductions : Scène nationale de l'Essonne / Théâtre de Corbeil-Essonnes / La Place - PARIS / Kaay Fecc Dakar / Assalamalekoum Cultures Nouakchott / Institut Français / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours. **Résidences** : Grand Théâtre National de Dakar - Sénégal **Distribution** : Chorégraphie : Abderzak Houmi / interprétation : Clément Guesdon / Pape Kle Fall / Céline Lefèvre / Alexandre Garcia / Hamid Ben Mahi / Jaques Camara / Bezaid Maatalla / Abderzak Houmi

2019 / DUO / 30 MINUTES

Landing est un duo où la chute devient le moteur de la chorégraphie. La gravité et l'envol se répondent.

Deux femmes, singulière et ensemble, singulièrement ensemble. Deux femmes qui tombent et se relèvent. L'émotion et la poésie se dégagent alors à travers les variations d'énergie des gestes puis par les liens qui se tissent dans cette dualité.

Cet espace rebondissant participe à l'évolution des corps en suspension. Jouant sur les contraires et les complémentarités, cette danse parfois aérienne, percutante, ralentie et énergique, est une partition qui fait la part belle aux individualités, aux personnalités avec le constant souci de garder un lien entre elles.

Dans une situation d'appui ou de contact extrême, le geste qui se décline dans l'espace est du plus infime au plus spectaculaire.

Les danseuses bouleversent leurs corps, leurs perceptions, leurs émotions, leurs repères, leurs danses.

Partenaires : Accueil Studio Centre Chorégraphique National de Tours - Thomas Lebrun / Co-production Scène nationale de l'Essonne / Co-production Communauté de communes de Ploërmel / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée Ville de Joué-lès-Tours

Résidences : CCN de Tours / Scène nationale de l'Essonne - Agora - Evry / Espace Malraux Joué-lès-Tours/ Chapelle Bleue de Ploërmel / L'Alliage - Olivet / Ville de Veigné - Cassiopée.

Distribution : Direction artistique et chorégraphique : Abderzak Houmi / Danseuses interprètes : Laurine Brerro et Louna Galesso / Création lumière : Jean-Marie Lelièvre

ACCUMULATION

Duo chorégraphique

2019 / DUO / 18 MINUTES

Comme son nom l'indique, le chorégraphe a travaillé sur le procédé d'accumulation.

Dans l'idée de cycle, les deux corps allongés, presque immobiles, commencent à s'animer dans un mouvement de rotation très lent. La vitesse augmente, les gestes naissent, grandissent, se développent. Plus forts, plus grands, plus rapides, les cercles sont de plus en plus dessinés, dans le corps, le geste, l'espace, la chorégraphie.

Les directions se multiplient, les trajectoires sont de plus en plus complexes, les variations sont de plus en plus nourries par leurs états de corps qui évoluent.

Du calme à la transe, du léché au sale, de la marche à l'état bestial, les danseurs se lèvent, dessinent, se rapprochent, se séparent avant de revenir au point de départ.

Un tourbillon d'accumulations pour une pièce poétique !

Partenaires : Co-production Scène nationale de l'Essonne / Festival Traces contemporaines / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours.

Résidences : Festival Traces contemporaines / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Scène nationale de l'Essonne.

Distribution : Chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Bel Abbas Fezazi et Clément James / Lumières : Jean-Marie Lelièvre

2019 / 5 DANSEURS / 30 MINUTES

Sikap, qui signifie "attitude" en indonésien, est avant tout une rencontre. Un chorégraphe français et quatre danseurs indonésiens évoluant aux quatre coins de ce gigantesque pays transcontinental sont rassemblés par trois instituts français dans un lieu de création des plus inspirant : le Nuart Sculpture Park, un incroyable musée d'art contemporain situé à Bandung.

La particularité de cette rencontre réside dans l'envie d'offrir à l'autre "sa" danse. Certains pratiquent le "piring", d'autres le "randai", ou encore le "sewa" et l' "adok" Danses traditionnelles très différentes les unes des autres, elles peuvent être culturelles, spirituelles, ou encore venir du combat. Inspiré par la gestuelle de chacun, Abderzak Houmi propose dans cette pièce une fusion de styles. De la même manière que le chorégraphe casse les codes de la danse hip-hop pour développer le mouvement, il bouscule la danse de ces Quatre pour la mettre au service d'un propos.

Les danseurs incarnent les mouvements à leur façon dans une volonté d'exprimer leur être à tout prix.

Coproductions : Institut français Jakarta / Institut français Bandung / Institut français Makassar / Institut français de Paris / Conventonnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventonnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours

Accueil résidence : NuArt Museum - Bandung - Indonésie / E. Malraux Joué-lès-Tours - France / La Pléiade - La Riche - France / Festival Traces Contemporaines - France

Distribution : direction artistique et chorégraphie : Abderzak Houmi / danseurs interprètes : Erwin Mardiansyah, Krisna Satya, Siska Aprisia, Tazkia Hariny Nurfadlillah et Abderzak Houmi / création lumière : Jean-Marie Lelièvre

2019 / 12 CHOREGRAPHES ET 12 DANSEURS / 65 MINUTES

Depuis novembre 2015, à la Scène nationale de l'Essonne, je développe le projet Made In Ici : de jeunes artistes de l'Essonne rencontrent des chorégraphes confirmés de la scène hip-hop en France pour créer, dans un temps très court, des duos d'une quinzaine de minutes présentés au public lors d'une soirée unique.

Depuis la première édition, Made in ici, ce sont 28 artistes, 16 rencontres et autant de créations originales.

Pour la 5ème édition en novembre 2019, j'ai souhaité regrouper l'ensemble des danseurs ayant participé au dispositif Made in ici afin d'élaborer une pièce unique lors d'une semaine de travail suivie d'une semaine d'exploitation dans divers lieux en Essonne.

Il y a là quelque chose d'exceptionnel, un rassemblement unique, une histoire de 20 ans sur plateau, une histoire de transmission également, d'évolution, choses auxquelles nous tenons tous !

Salles pleines et que le public ravi, l'expérience fut tellement forte et intense en émotion que toute l'équipe a exprimé le souhait de rejouer la pièce... C'est en préparation... !

Coproductions : Scène nationale de l'Essonne / Théâtre de Corbeil-Essonne / Ville de La Norville / conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / conventionnement Région Centre-Val de Loire

Résidence : Scène nationale de l'Essonne

Distribution : Directeur artistique – Chorégraphe – Danseur : Abderzak HOUMI (artiste associé à la Scène nationale de l'Essonne) Assistante – Danseuse : Julia FLOT - Cie X-Press Chorégraphes – Danseurs : Abdenmour BÉLALIT - Cie Alexandra N'Possee Aurélien KAIRO - Cie De Fakto Bouba BABACAR CISSÉ- Cie Associé Crew Bouba LANDRILLE TCHOUDA - Cie Malka Brahim BOUCLAGEM - Cie Zahrbat Céline LEFÈVRE - Cie C'Mouvoir David COLAS - Cie PHORM Hamid BEN MAHI - Cie Hors-Série Jessica NOITA - Cie Jessica Noita Olivier LEFRANÇOIS - Cie Espace des Sens Stéphanie NATAF - Cie LosAngeS Danseurs : Aïda Evry Amine DAGRABAH Anna Bel Abbes FEZAZI Clément DARRAS Clément JAMES DESIRE Chloé ONFROY Isma DIALO Kevin JOHN Sheatara Evry Création Lumière : Jean-Marie LELIÈVRE - Cie X-Press

C O N T A C T # 1

Pièce chorégraphique pour 4 danseurs

2016 / 4 DANSEURS / 1 HEURE

"Contact #1" est une danse hip-hop d'un nouveau genre. C'est avec une nouvelle forme de virtuosité reposant sur la rotation, le rebond, le déséquilibre, la perte de repères; que le chorégraphe Abderzak Houmi sublime les mouvements de ses quatre interprètes, venus du Hip Hop, de la danse contemporaine et du cirque. Une danse aérienne, dans laquelle les danseurs rompus à toutes les prouesses bouleversent leurs corps, risquent, osent et emportent le spectateur avec jubilation !

Toujours en quête de nouvelles explorations, Abderzak confronte dans "Contact #1" les corps à une surface surprenante et incertaine. Tantôt celle-ci absorbe et amortit les poids ; tantôt elle initie le rebond, un allant aérien. Elle surprend les appuis et les modifie. Elle est la contrainte primaire de cette expérience. Le geste se décline dans l'espace tridimensionnel, du plus infime au plus spectaculaire. Les corps rebondissants semblent en suspension, enveloppés alternativement de musique puis de silences qui laissent à chacun le temps d'apprécier la virtuosité et la délicatesse du geste. Une véritable performance alliant énergie et poésie. Un premier contact avec un objet novateur. Une contrainte technique et artistique qui implique une gestuelle particulière. Abderzak Houmi aime les rencontres improbables et insolites. Sa nouvelle création Contact #1 approfondit encore son propos de la mixité des genres.

Partenaires : Co-production Scène nationale de l'Essonne / CCN Tours - direction Thomas Lebrun / Scène nationale d'Orléans / CultureOCentre / Théâtre de Bressuire / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours

Résidence : CCN de Tours / CCN de Créteil / CCN de La Rochelle / Scène nationale de l'Essonne / Scène nationale d'Orléans / Le Rive Gauche - Scène conventionnée danse / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Théâtre de Bressuire.

Distribution : Direction artistique et chorégraphie : Abderzak Houmi / danseurs interprètes : Sophie Lozzi - Razy Essid - Zoubir Yahiaoui - Abderzak Houmi / création lumière : Jean-Marie Lelièvre

PARALLELES

Duo chorégraphique

2017 / DUO / 1 HEURE

"Parallèles" est un aboutissement, le troisième temps d'un travail sur les lignes. Après 3 au Cube et Face à Face, le chorégraphe résout une suite logique. Il a exploré des lignes de corps au contact de l'espace et du son.

Sa recherche a abouti à un classement hors des sentiers battus du Hip-Hop, à la marge de la danse contemporaine. Ce déplacement est devenu une signature.

Abderzak Houmi, passionné par la géométrie s'est donné une aire de jeu bien définie, celle d'un plateau comme découpé au cordeau. C'est dans cet espace géométrique que deux lignes naissent, se dressent, se rapprochent, se mêlent jusqu'à se dupliquer, elles se « parallélisent ». Il prolonge son parcours sur les lignes comme il examinerait deux entités.

Les danseuses jouent une partition d'une précision et d'une rapidité parfois étourdissantes sans pour autant s'abstraire d'une approche sensible, intime et fragile, comme un souffle.

Partenaires : Co-production Scène nationale de l'Essonne / Co-production Espace Malraux de Joué-lès-Tours / Conventonnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventonnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours

Résidence : CCN de Créteil / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Scène nationale d'Evry et de l'Essonne / Théâtre de Thouars

Distribution : chorégraphe et conception lumière : Abderzak Houmi / interprètes : Julia Flot et Sophie Lozzi / musique : H.Kaz

2011 / 7 DANSEURS ET 1 ENSEMBLE BAROQUE / 1 HEURE ET 30 MINUTES

Une cinquième création d'Abderzak Houmi qui prolonge sa recherche sur l'association de la figure humaine et de la forme pure, soulignant ainsi la capacité de révélation qui naît de cette conciliation. Le chorégraphe continue son cheminement sur la synthèse et l'hybridation en développant le travail sur la ligne. Face à Face est l'évènement d'une rencontre, une reconnaissance mutuelle entre la danse hip hop et la musique baroque. Elle s'incarne dans la volonté commune de François Bazola, directeur de l'Ensemble Consonance, et d'Abderzak Houmi de travailler ensemble afin de faire se confronter ou s'éteindre les deux mondes de la musique baroque et de la danse hip-hop, de la musique acoustique interprétée sur instruments anciens et de la musique électro, chacune pouvant être enregistrée ou réalisée en direct. Cette rencontre, tient à l'énergie, à la pulsation, qui devient commune dans un dialogue. La pièce s'élanche dans un Face à Face qui met en tension les atmosphères visuelles ou sonores ou encore l'idée de virtuosité et de performance qui animent les deux esthétiques. Le travail fait la place belle à l'instinct du jeu entre les lignes des corps et les cordes des instruments. Une trame de correspondances se tisse, comme une polyphonie vertigineuse. Il s'agit moins d'une narration linéaire que d'éclats et de déclinaisons. Le mélange des registres fait battre la pièce au rythme des ruptures et des continuités. Ce sont ces contrepoints, ces lignes d'harmonie qui se déploient sous le regard. Au sein d'un ensemble apparemment hétérogène, le corps résout les tensions et donne sens : « Il est la mesure de toutes choses ».

Face à Face est une pièce à géométrie variable :

De 4 à 7 danseurs professionnels, avec ou sans ensemble, partagée avec des danseurs amateurs et/ou avec un chœur amateur et/ou avec de jeunes musiciens amateurs de conservatoire ou école de musique.... Si bien que la pièce peut se transformer en un projet de territoire la faisant passer de 4 danseurs à plus d'une centaines d'interprètes.

Partenaires : Festival Excentrique, Festival Rayons Frais, Festival Hip Hop Ways, CCN de Tours, CCN de La Rochelle, Scène nationale de l'Essonne, Scènes et Cinés Ouest Provence, L'Hectare Scène conventionnée de Vendôme, Initiative d'artistes en danses urbaines-Fondation de France - Parc de La Villette - Caisse des dépôts - ACSE, Co-production / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours

Résidence : CCN d'Orléans, CCN de Tours, CCN de La Rochelle, Scène nationale de La Rochelle, Espace Michel Simon - Noisy-le-Grand, Scène nationale d'Evry et de l'Essonne, Le Bouillon centre culturel de l'université d'Orléans, Espace Malraux Joué-lès-Tours.

Distribution : Direction artistique et chorégraphie : Abderzak Houmi / Danseurs : Abderzak Houmi, Bachir Chérif, Julia Flot, Nicolas Isidoro, Razy Essid, Simon Dimouro, Sophie Lozzi / Ensemble Consonance : direction artistique : François Bazola / Chanteurs : Mailys De Villoutreys. Céline Boucard, Jean-Michel Fumas, Olivier Coiffet, Virgile Ancely / Instrumentistes : Yuki Koike, Gabriel Ferry, Emmanuel Curial, Laetitia Gillardot, Xavier Richard, Benoît Richard, Vincent Blanchard, Olivier Collonnier, Emmanuel Vigneron, Damien Colcomb, orgue, Alejandro Sandler, Giuseppe Frau, Didier Plisson / Régisseur : Yvan Bernardet. lumière : Jean-Marie Lelièvre / vidéo : Nicolas Richard / Plateau : Mohammed Hérèche / Son : Mathieu Ribun

2012 / DUO / 30 MINUTES

Le dernier tableau du triptyque sur la Mémoire se nomme Alifat (ce qui est passé).

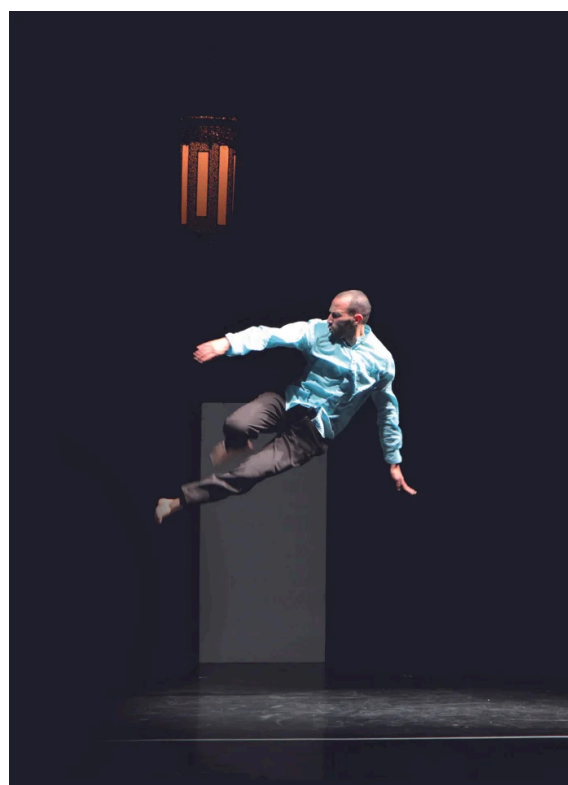
Le chorégraphe travaille sur deux métaphores empruntées au discours de l'Histoire: "il faut fermer les robinets" et "se fondre comme un morceau de sucre".

Abderzak Houmi propose un duo : une femme et un homme dansent entre le burlesque et la transe.

Tantôt un défilé de clichés s'invitent sur le plateau. Tantôt les images décomposées et héritées du passé se superposent au présent.

Elles apparaissent comme des flashes stroboscopiques qui viennent hanter l'espace scénique.

Les intensités oscillent, Alifat emporte dans un mouvement à la fois jubilatoire et puissant.

Partenaires : Co-production Scène nationale de l'Essonne / Co-production Espace Malraux de Joué-lès-Tours / Accueil studio CCN de Tours / CCN de La Rochelle / Co-production Théâtre de Thouars / Co-production Initiative d'artistes en danses urbaines-Fondation de France - Parc de La Villette - Caisse des dépôts / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours.

Résidence : CCN de Tours / CCN de La Rochelle / Théâtre de Thouars / Institut Français de Marrakech / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Scène nationale de l'Essonne / Théâtre de L'olivier - Istres.

Distribution : Directeur artistique et chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Anna Coudré, Abderzak Houmi / Lumières : Jean-Marie Lelièvre

S A B I R A T

Duo chorégraphique

2012 / DUO / 20 MINUTES

Deuxième tableau du triptyque sur la Mémoire, Sabirat signifie "celles qui patientent".

Le chorégraphe Abderzak Houmi parle ici de toutes ces femmes qui attendent, derrière les grilles, au port, le retour incertain de leur mari...

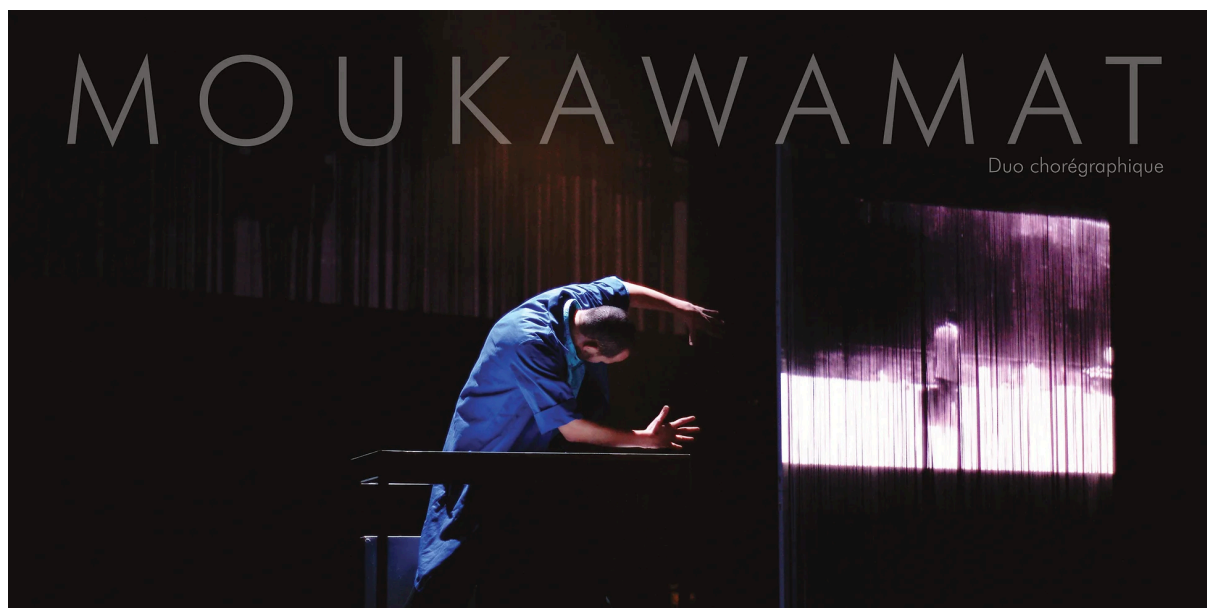
Elles Chantent,
Elles Dansent,
Elles rient,
Elles pleurent,
Elles attendent,
Elles patientent !

Partenaires : Co-production Scène nationale de l'Essonne / Co-production Espace Malraux de Joué-lès-Tours / Accueil studio CCN deTours / CCN de La Rochelle / Co-production Théâtre de Thouars / Co-production Initiative d'artistes en danses urbaines-Fondation de France - Parc de La Villette - Caisse des dépôts / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours.

Résidence : CCN de Tours / CCN de La Rochelle / Théâtre de Thouars / Institut Français de Marrakech / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Scène nationale de l'Essonne / Théâtre de L'olivier - Istres.

Distribution : Directeur artistique et chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Anna Coudré, Najoi Bel Hadj / Lumières : Jean-Marie Lelièvre

2010 / DUO / 20 MINUTES

Si la résistance est une forme, ne peut-elle prendre corps dans un geste, dans une voix ?

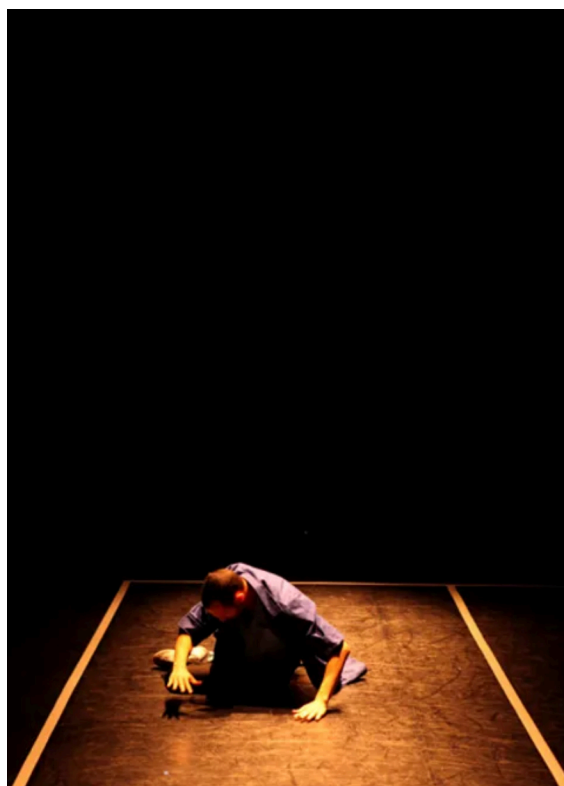
Moukawamat signifie résistances en arabe. Résister, ce pourrait être endurer, se relever pour que le mouvement se fasse.

Le duo pour un danseur et une musicienne, placé dans un dispositif scénographique épuré, donne une première image de ce thème.

Exil, espoir, asile, aliénation, mémoire sont comme autant de directions dans cet espace. La gestuelle se déploie dans une danse tour à tour déliée, accidentée, aérienne, automatique, élancée.

Abderzak Houmi développe une écriture personnelle et singulière. Un arrière-monde chante les origines et comprend le geste.

La petite forme est le lieu des correspondances entre deux univers, entre un passé et un présent, entre un ailleurs et un ici, entre un homme et une femme, entre le mouvement et la voix.

Partenaires : Co-production Scène nationale de l'Essonne / Co-production Espace Malraux de Joué-lès-Tours / Accueil studio CCN deTours / CCN de La Rochelle / Co-production Théâtre de Thouars / Co-production Initiative d'artistes en danses urbaines-Fondation de France - Parc de La Villette - Caisse des dépôts / Conventionnement DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnement Région Centre-Val de Loire / Subventionnée Conseil Départemental de l'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours.

Résidence : CCN de Tours / CCN de La Rochelle / Théâtre de Thouars / Institut Français de Marrakech / Espace Malraux Joué-lès-Tours / Scène nationale de l'Essonne / Théâtre de L'olivier - Istres.

Distribution : Directeur artistique et chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Anna Coudré, Abderzak Houmi / Lumières : Jean-Marie Lelièvre

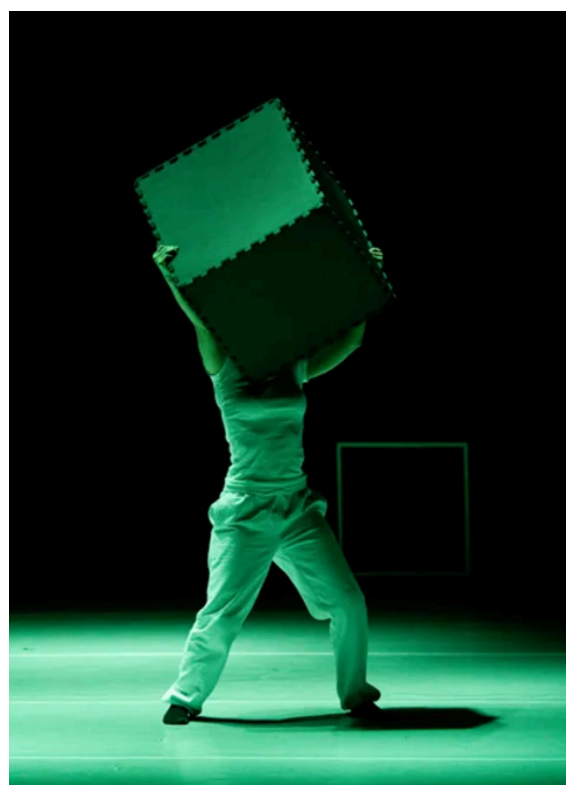

2009 / TRIO / 1 HEURE

3 au Cube, pièce chorégraphique née d'un lancer aléatoire.

Kubos, « dé à jouer » en grec, est un objet d'étude, d'analyse, d'observation et d'hypothèses tout en étant volume, structure, puissance. Tirage au sort. Révélation des faces. Géométrie du mouvement. Emboîtement des espaces. De l'atome à l'infini, c'est l'axe de l'Homme que veut révéler le chorégraphe en le ramenant au cube. Cette géométrie anguleuse, glaciale, stroboscopique, se pare de couleurs et l'on regarde cette partie de dès, en misant sur les tableaux combinatoires qui s'annoncent.

Suscitant une attente et proposant des formes, 3 au Cube invite au jeu. Le regard se prend à miser sur les couleurs, à deviner quel état va advenir. L'écriture chorégraphique est rigoureuse, précise, épurée. Loin des clichés d'un Hip Hop de performance, le langage chorégraphique se veut héritier et initiateur. L'univers sonore composite imprègne encore une fois la création d'Abderzak Houmi. La scénographie et la lumière sculptent l'espace et les volumes. Exercices de style dans la recherche du mouvement, six états, trois danseurs, une gestuelle : 3 au Cube est ce que l'On est.

Partenaires : Accueil studio CCN de Tours / Accueil studio CCN de La Rochelle / Co-production Scène conventionnée de Vendôme / Co-production Espace Malraux de Joué-lès-Tours / Co-production Théâtre de Thouars / Co-production Initiative d'artistes en danses urbaines-Fondation de France - Parc de La Villette - Caisse des dépôts / Aide à la structuration DRAC Centre-Val de Loire / Aide à la structuration Région Centre-Val de Loire / Aide au projet Conseil Départemental d'Indre-et-Loire / Subventionnée ville de Joué-lès-Tours.

Résidence : Espace Malraux Joué-lès-Tours / Théâtre de Thouars / Scène conventionnée de Vendôme / CCN de Tours / CCN de La Rochelle.

Distribution : Directeur artistique et chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Anna Coudré, Maëva Césaró, Abderzak Houmi / Lumières : Jean-Charles Guigues

2009 / TRIO / 12 MINUTES

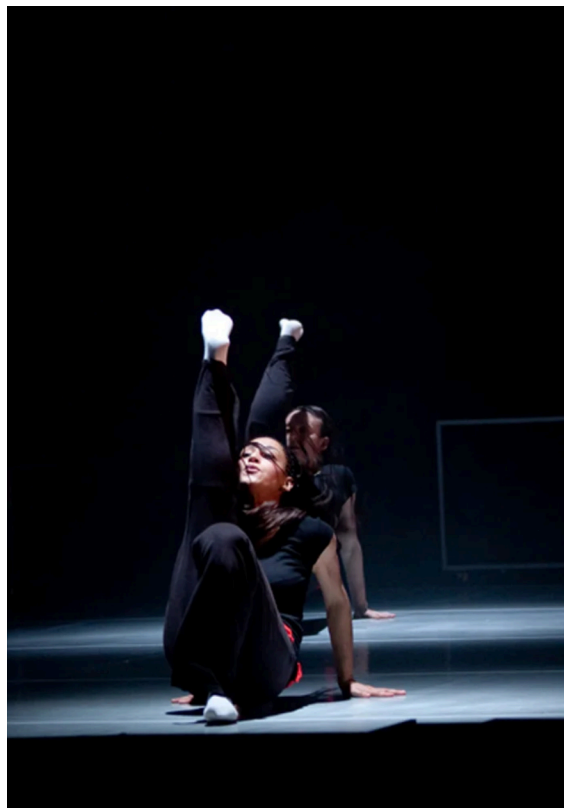
Accompagné de deux danseuses alliant fraîcheur et rigueur, Abderzak Houmi présente une chorégraphie exigeante et épurée où la forme cubique est la base d'un brillant exercice de style qui délimite l'espace en parcourant les axes géométriques.

TRIO est une petite forme, précise, construite, rigoureuse avec de brèves images stroboscopiques en frontalité.

« Cube au corps » ou métamorphose du geste, les diagonales successives convergent vers le point central du plateau pour un étoilement final et un tourbillonnement autour du volume cubique.

Dans une scénographie épurée, c'est un moment de danse à l'état brut qui révèle l'esprit d'une autre pièce sans perdre son identité.

Cette pièce a été conçue en préfiguration de 3 au Cube.

Partenaires : Co-production Espace Malraux de Joué-lès-Tours / Co-production Théâtre de Thouars / Co-production Initiative d'artistes en danses urbaines-Fondation de France - Parc de La Villette - Caisse des dépôts / Aide à la création DRAC Centre-Val de Loire / Aide à la création Région Centre-Val de Loire / Aide au projet ville de Joué-lès-Tours.

Résidence : Espace Malraux Joué-lès-Tours / Théâtre de Thouars / Théâtre de Bressuire / Théâtre des Mazades / Théâtre de Lavelanet.

Distribution : Directeur artistique et chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Anna Coudré, Maëva Césaró, Abderzak Houmi / Lumières : Jean-Charles Guigues

2005 / 6 DANSEURS / 1 HEURE

La Nature est une source inépuisable d'inspiration. Une définition que l'on voudrait absolue, n'est-elle pas selon l'espace et le temps toute relative ?

Elle fascine par les forces qui la traversent. Elle est multiple, diverse. Elle est les éléments. Tout ce qui vit s'anime, se situe entre Ciel et Terre.

Et si le mouvement humain devenait un lien.

Ce sont ces réflexions qui ont guidé Abderzak Houmi dans pour sa première pièce chorégraphique car il lui semblait "naturel" et "élémentaire" de commencer le travail d'énergie par là !

Ces énergies se dégagent à travers les différentes techniques de danse et se mêlent à un univers poétique rempli d'émotion auquel on ne saurait rester insensible.

Partenaires : Co-production Espace Malraux de Joué-lès-Tours / Co-production Théâtre de Thouars / Co-production Initiative d'artistes en danses urbaines-Fondation de France - Parc de La Villette - Caisse des dépôts / Aide à la création DRAC Centre-Val de Loire / Aide à la création Région Centre-Val de Loire / Aide au projet ville de Joué-lès-Tours.

Résidence : Espace Malraux Joué-lès-Tours / Théâtre de Thouars / Théâtre de L'olivier - Istres.

Distribution : Directeur artistique et chorégraphe : Abderzak Houmi / Interprètes : Clarisse Veaux, Constance Besançon, Cédric Guéret, Giovanni Léocadie, Benoît Koënjig, Abderzak Houmi / Lumières : Jean-Charles Guigues

SENSIBILISATION ET ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DES SPECTACLES

Voir les vidéos : <https://cie-xpress.org/cv#videos>

CRÉATION AVEC DES DANSEURS AMATEURS ADULTES SUR PLATEAU

Exemple ici à la Scène nationale d'Orléans

Nous sommes...

Une trentaine de danseuses et danseurs amateurs, aux horizons divers, entremêlent poésie et sensibilité dans une chorégraphie collective et énergique.

"J'ai envie de travailler autour de la diversité, des différences, de ce qui nous éloigne et de ce qui nous rapproche. Il y aura de la Poésie, de la Performance, des Moments d'émotions... nous allons partager, échanger. Un voyage auquel je vous convie et que je vous invite à vivre ensemble !"
Abderzak Houmi

Nous sommes... la poésie et la sensibilité, *Nous sommes...* 36 femmes et hommes amateurs d'horizons différents, *Nous sommes...* les fabuleux interprètes d'une chorégraphie collective et énergique, *Nous sommes...* le fruit de nombreux week-ends de travail guidés par le chorégraphe Abderzak Houmi. Ensemble, ils se sont lancés dans une aventure unique, celle des projets amateurs. Au fil des week-ends de travail, guidés par le chorégraphe, ils se sont découverts, ont échangé, appris et progressé collectivement. *Nous sommes...* une fabuleuse aventure chorégraphique et surtout humaine !

Vidéo : <https://cie-xpress.org/cv#nous-sommes>

CRÉATION AVEC DES DANSEURS AMATEURS IN SITU

Exemple ici à l'Abbaye de Noirlac

Dans le cadre des « Jardins en Fête »

Abderzak Houmi, les danseurs et danseuses de Y'a plus d'saisons et des amateurs du Cher et du Conservatoire de Bourges ont joué une forme déambulatoire de la pièce devant l'Abbaye, dans l'abbatiale et dans les jardins.

Vidéo : <https://cie-xpress.org/cv#noirlac>

SORTIES CHOREGRAPHIQUES

En direction d'amateurs ou de professionnels, les "sorties chorégraphiques" consistent à investir l'espace public avec une chorégraphie créée par la compagnie avec les danseurs du territoire. Durée de 10 à 20 minutes. Nombre de participants de 20 à 50.

Scène nationale de l'Essonne

Vidéo : <https://cie-xpress.org/cv/#sorties-cho>

STAGES
AVANT LES
REPRÉSENTATIONS

WORKSHOP SUR PLATEAU APRES LES REPRÉSENTATIONS

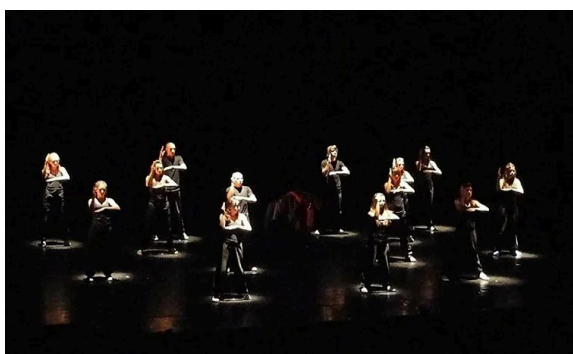
CRÉATION DE PREMIÈRES PARTIES AVANT LES REPRÉSENTATIONS

En extérieur

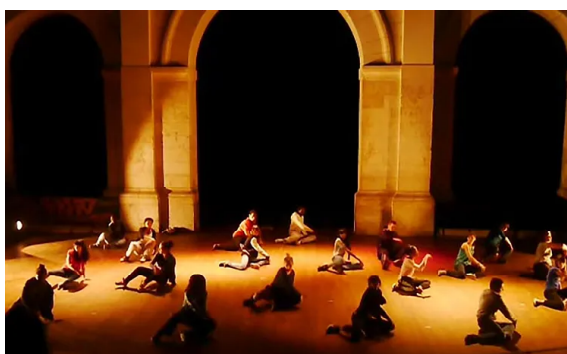

Scène nationale de Châteauroux

Sur scène

Théâtre La Colonne - Miramas

Scène nationale de Blois

INTERVENTIONS DANS LES ECOLES DE DANSE

École de danse - La Ferté Bernard

INTERVENTIONS DANS LES CONSERVATOIRES

Conservatoire de Châtelleraut

MASTER CLASS DANS LES CCN

CCN de Tours

SENSIBILISATION ET ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE

Voir les vidéos : <https://cie-xpress.org/cv#videos>

INTERVENANT POUR L'OPERA NATIONAL DE PARIS DANS LE CADRE DE DIX MOIS D'ÉCOLE ET D'OPÉRA

LYCEES OPTION DANSE

Que ce soit avec le chorégraphe pour une rencontre ou un travail d'écriture chorégraphique ou que ce soit avec les danseurs de la compagnie pour un apport technique, Abderzak Houmi et son équipe défendent la place de la danse dans le cursus scolaire.

Scène nationale d'Orléans - Sessions 6

PROJETS CREATION AMATEURS SUR SCÈNE

Avec les établissements scolaires et en partenariat avec les structures culturelles, le chorégraphe (ou l'un des danseurs de la compagnie), co-écrit avec les élèves leur pièce chorégraphique sur leur thématique. Les élèves se retrouvent sur scène découvrant ainsi autrement le théâtre, son personnel ainsi que les différents corps de métiers. Ils vivent la création chorégraphique de A à Z.

Collège de Maintenon avec la Scène conventionnée de Vernouillet

LES MÉTIERS ÇA SE DANSE !

En direction des établissements et Lycées Professionnels, Abderzak Houmi passe du temps avec les élèves à discuter de leurs futurs métiers ainsi que de leur futur implication corporelle. Du simple geste à la posture en passant par l'intention et le sens, Abderzak construit avec eux une chorégraphie tout en leur donnant les clés du processus d'écriture.

Lycée Professionnel André Ampère

PROJETS CLIP ET COURTS MÉTRAGE

Le Projet se fait en plusieurs étapes où les élèves sont impliqués : Rencontre avec les élèves, repérage des lieux, écriture, répétitions, captation, montage puis diffusion de l'objet cinématographique avec représentation dansée et rencontre avec le public.

Lycée Paul-Louis Courier

vidéos : <https://cie-xpress.org/cv#clips-scolaires>

AUX ARTS LYCEENS

Les projets « Aux Arts, Lycéen.nes et Apprenti.es ! » sont co-construits entre :

- Un groupe de jeunes à l'initiative du projet et/ou une équipe enseignante ou pédagogique d'un établissement scolaire,
- Un.e ou plusieurs artistes professionnel.les de la compagnie.
- Une structure culturelle partenaire (dans la mesure du possible).

Les temps de valorisation peuvent être proposés à l'intérieur des établissements scolaires ou, à l'extérieur, au sein de structures partenaires.

LEGTA en partenariat avec la Scène conventionnée de Vendôme

vidéos : <https://cie-xpress.org/cv#aa1>

CONFÉRENCES POUR ECOLES SUPERIEURES D'ART ET LIEUX CULTURELS

AUTRES IMPLICATIONS DANS LES ACTIONS CULTURELLES

Voir les vidéos : <https://cie-xpress.org/cv#videos>

LES DÉFILÉS

LES FLASH MOBS

BATTLE PÉDAGOGIQUE

VISITES DANSÉS DANS LES CHÂTEAUX

vidéos : <https://cie-xpress.org/cv#autres-actions>

INTERVENTION POUR LES FORMATIONS DE DANSE PROFESSIONNELLE

