Adham Hafez Co. Presents

PsychOpera

Premier opéra multimédia en Egypte et dans le monde arabe,
créé par Adham HAFEZ et interprété par la soprano Neveen ALLOUBA.

Création : mercredi 30 mai à 21h
jeudi 31 mai à 19h

Au 3bisf à Aix-en-Provence

Adham Hafez: composition, écriture, mise en scène: adham-hafez@hotmail.com
Neveen Allouba: chant et interprétation
Ismail Fayed: dramaturgie et écriture
Mohammed Shawky: vidéo
Ahmad Moez: direction administrative : ahmadmoez@hotmail.com

Co-production: Cie Adham Hafez, ZINC, 3bisf
Soutien: Institut français, YAFT
Remerciements: Le Merlan, scène nationale Marseille
Ce projet s'inscrit dans le programme de coopération internationale de ZINC, soutenu par la Région Provence Alpes Côte d'Azur, la Ville de Marseille et le Ministère des affaires étrangères.

Réservations: contact@3bisf.com, 04 42 16 17 75

صندوق شباب المسرح العربي Young Arab Theatre Fund — ADHAM HAFEZ COMPANY — 3bisf — ZINC ARTS & CULTURES NUMERIQUES — INSTITUT FRANÇAIS

PSYCHOPERA

PsychOpera est la première production d'un opéra multimédia en Egypte et dans le monde arabe, interprété par la soprano Neveen Allouba.

© Ahmad Hafez

Entre les sons et les images, entre ce qui est visible et l'invisible, *PsychOpera* offre une toile sur laquelle se tissent l'esprit et la mémoire humaine de la personne, celle d'une célèbre chanteuse d'opéra seule en scène, la soprano Neveen Allouba en l'occurrence.

PsychOpera interroge l'intégrité de l'identité de l'individu, les jeux de sa mémoire, en proposant des modes de perception et de compréhension complexes. « *La perception pourrait n'être qu'une série de projections* » dit Adham Hafez, compositeur et metteur en scène de *PsychOpéra.*
Cette création, amorcée en 2009 au Caire, explore la façon dont l'opéra utilise la projection, aux sens métaphorique, technique et ontologique. L'opéra répond à une pratique créative dont les styles et les formats sont très spécifiques, étant souvent conçue en dehors du contexte historique et spatial dans lequel il est créé. L'Opéra peut-il être une forme artistique égyptienne ? Et si oui, où réside son « Egyptianité » ? L'Opéra est-il une pratique strictement occidentale ? Comment le contexte affecte t-il le processus et comment se manifeste t-il dans celui-ci ? Et comment tout cela est mis en jeu pour l'interprète sur scène ?

PsychOpera questionne donc l'Opéra, la perception humaine et le contexte qui les entourent : un contexte politique en pleine révolution, imprimant la nécessité d'une réécriture. Le processus de création est nourri de la réflexion et la subjectivité vécues par l'équipe artistique. Traversant les archétypes du genre et les narrations conventionnelles, il utilise la psychose comme dramaturgie, dans le sens de rythmes perturbants et de perceptions fracturées, révélant les ruptures et les avancées historiques, épistémologiques et artistiques.

Intervenants principaux et biographies des artistes

Composition, chorégraphie et direction : Adham Hafez
Interprétation: Neveen Allouba
Dramaturgie: Ismail Fayed
Vidéo 2010: Ahmed ElSayed
Vidéo création 2012:Shawky Hassan
Assistant au son: Joel Ryan
Costume: Reda Ghareeb
Assistant aux costumes: Assila Space
Consultant: Anke Koschinski
Recherche psychanalyse: Blandine Delcroix
Recherche psychiatrique initiale: Hazim Shoaira
Chargé de production: Ahmad Moez
Assistant Répétitions: Raafat ElBayoumi
Chef de coeur: James Booth
Graphisme: Ikon Score Writing: Nader Hafez

Adham Hafez

Intéressé par la pratique et la théorie autour de la sémiotique, les nouveaux sons, les rituels, les pratiques post-mediumniques, le travail autour de la spécificité des lieux, les nouveaux systèmes chorégraphiques et les formes hybrides, Adham crée des concerts, spectacles de danse, installations, publications, conférences, ateliers….
Il a produit avec la « Cie. Adham Hafez» un large éventail de travaux, qui ont été présenté en Egypte, au Moyen-Orient, et en Europe.
Il a fait des études de musique classique occidentale, de chanteur d'Opéra, de danse contemporaine, de littérature et théorie critique, à l'Opéra du Caire, l'université de Helwan, l'université Ain Shams, le studio de voix du professeur Neveen Allouba, et a obtenu un Master de Chorégraphie à l'Amsterdamse theater school- Pays-Bas.

Il a reçu plusieurs certificats d'excellence en tant que musicien, compositeur et chorégraphe par le ministère de la culture en Egypte, l'Opéra du Caire et la Bibliotheca Alexandrina
En 2008 il reçoit le titre de Young performing Arts Entrepreneur of the Year" par le "British Council" en Egypte. Cette année il reçoit une bourse d'étude du International Performing Arts society à New-York. Il est également membre du « Conseil International de la Danse- CID-UNESCO », bénéficiaire du programme "International Leadership" du Département d'état américain.
Adham Hafez est le fondateur et le directeur du programme « HaRaKa » qui est actuellement le seul projet de recherche du mouvement et d'arts vivants en Egypte

Neveen Allouba

Avec un vaste répertoire allant de Handel à Menotti, elle est la première soprano de l'Egypte. Elle a commencé ses études de musique à l'âge de huit avec Olga Yassa en Egypte. Diplômée du conservatoire du Caire, elle reçoit des bourses du DAAD (échange culturel ouest-allemand) et du Friedrich Naumann Stiftung qui lui ont permis d'étudier l'opéra et la pédagogie vocale et la musique théâtre au Hanovre Hochschule, où elle a obtenu son doctorat en 1988.

Elle était soliste au théâtre de l'opéra de Detmold en Allemagne et a chanté dans la plupart des capitales européennes et dans plusieurs pays arabes. Elle est actuellement soliste à l'Opéra du Caire. Elle est membre fondateur de la Compagnie d'Opéra du Caire.

Elle a chanté et enregistré les premières mondiales des productions arabes des “Noces de Figaro” et de “Don Giovanni “ainsi que ”Opéra Miramar” d’après Naguib Mahfouz

Elle enseigne au conservatoire du Caire et à l’académie des arts à l’Université Américaine du Caire. Elle est également membre du Jury de plusieurs compétitions internationales, comme la compétition internationale annuelle de chant du Caire (Fidov), le Deutsche Jugend Musiziert Wettbewerb, le Jury de bourse de Fullbright, la compétition de chant d'opéra du Conseil suprême égyptien, la compétition nationale de jazz- Bibliotheca Alexandrina...

Elle développe actuellement le projet « FABRICA » pour le théâtre musical et les performances artistiques contemporaines en Egypte.

Ismail Fayed

Auteur et dramaturge, il a fini ses études en sciences politiques (université du Caire et université américaine du Caire).

Son travail comme chercheur dans l'histoire d'arts, l'histoire de Moyen-Orient, la philosophie, le “gender studies”, l'anthropologie et les sciences politiques lui a permis de travailler entre les lignes et les normes des pratiques artistiques contemporaines.

Il a travaillé avec plusieurs chorégraphes et interprètes (Adham Hafez (EG), Thomas Lehmen (D), Lilibith Cuenca (DK)…) dans des laboratoires, des productions, des spectacles et des contextes de recherche. Il crée des textes, blogs, spectacles, Vidéo-Performances, et installations...

Ses travaux ont été présentés au Caire, à Amsterdam, à Istanbul, à Bruxelles, et à Berlin, et son travail publié dans plusieurs langues tout au long des dernières années.

Il était le Critic-In-Residence pour le Kunstenfestival en Belgique, le Curator de la « série de TransDance » en Egypte, le Blogger du festival « In Transit» de Haus Der Kulturen Der Welt festival » - Allemagne…

Actuellement, il est le rédacteur de la nouvelle publication « CAIROGRAPHY » qui sera la première publication concentrée sur la recherche d’arts vivants et la chorégraphie dans le monde arabe et il est aussi le conseiller au conseil d'administration de « FABRICA » sur les nouvelles formes de théâtre au Moyen-Orient

Shawky Hassan

Mohammad Shawky Hassan est un réalisateur égyptien, titulaire d'un master de l'Université américaine au Caire (2004), et d’un diplôme d'études supérieures en réalisation cinématographique de l'Académie des arts cinématographiques au Caire (2009).
En 2010-11, il est boursier à Fulbright- l'Université Columbia School of the Arts, où il fait son dernier film court métrage de fiction « Cela me concernait, moi Balaghany Ayyoha Al Malek Al Saïd ».
En plus de son travail de cinéaste, Shawky Hassan est actuellement programmeur du Festival du film ArteEast et le coordonnateur régional du Réseau des écrans Art & Essai arabes (NAAS).

PsychOpera-words and comments

Le blog d' Héba EL CHEIKH http://hebaelcheikh.wordpress.com/

***PsychOpera,* une performance expérimentale dirigée par Adham Hafez et interptétée par Neveen Allouba, dans le cadre de 2B continued, festival laboratoire de danse et de théâtre- le Caire 13 et 18 janvier 2011**

"Dans son attente anxieuse, la cantatrice se tient là.
Saisi par des fils magnétiques invisibles, le public retient sa respiration, dans une attente exacerbée par les sons aigus, provocants de la musique électronique.
Ces 3 secondes critiques qui précèdent normalement l'entrée de la chanteuse sur scène, avant qu'elle se confronte à son public (cette masse absolument mystérieuse d'étrangers attendant dans le noir de la juger) sont ici étirées pendant 30 min durant lesquelles Adham Hafez nous invite à entrer dans l'esprit tourmenté d'une cantatrice prête à entrer sur scène.

Entre 2 couches de réalité, représentées par 2 rideaux transparents, nous la voyons prise entre 2 mondes, l'inconscient et le conscient, nous la voyons ici, attendant tel un spectre dans sa longue robe blanche.
Les pensées, les sons, les visuels sont hachés et se mêlent avec de longues notes de souffrance chantées.
La cantatrice est là, debout derrière le rideau transparent où son ombre est projetée (un magnifique effet scénographique) et pourtant elle est ici piégée, prête et dans l'attente.
Enfin, la délivrance approche et son esprit torturé crache ses derniers mots:
Mon esprit m'étouffe
Et je deviens son animal fatigué
Tu cherches la communion
Suffisamment pour que ça dure
Mais quand je peux, je ne peux pas, je ne peux pas
Mais quand je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas quand je ne peux pas
Tes pensées sont inaccessibles
Mes pensées sont inaccessibles
Mes pensées sont inaccessibles même pour moi
Parler est inévitable
Mais ça me rend confuse
Ton esprit m'étouffe
Et tu deviens son animal fatigué
Je cherche la communion
Suffisamment pour que ça dure
Mais quand je peux, je ne peux pas, je ne peux pas
Mais quand je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas quand je ne peux pas
Mes pensées sont inaccessibles
Tes pensées sont inaccessibles
Tes pensées sont inaccessibles même pour moi
Parler est inévitable
Mais ça me rend confuse

S'adresse t-elle à son public inconnu ou simplement à elle même? Dans un acte final, le rideau s'ouvre et elle se tient là, rayonnante, elle nous salue d'un geste majestueux et commence sa performance muette.
Mais ne sommes-nous pas tous pareils?
Ne sommes-nous pas tous des acteurs sur la scène de la vie?

Au fond de nous, ne vivons nous pas un combat incessant avec notre esprit torturé?
Ne nous transformons nous pas perpétuellement en fonction des situations extérieures, mémorisant les rôles des différents personnages que nous nous préparons à incarner?
N'attendons nous pas tous notre entrée sur scène?

Presse

"Psychopera," the first multimedia opera production in Egypt and the Arabic-speaking world, also premiered at the Falaky theater this week, but independent from festival mentoring or financing. The production combined opera singing, text and a visual score, repositioning opera within a contemporary performing arts frame as an experimental and open medium.
The piece tells the story of an opera singer who, after years of not getting her chance in the spotlight, loses her mind, but the piece was open to interpretation. One audience member pointed to the main character's white dress, connecting it with her waiting in her wedding dress for a loved one who never shows.
Nevine Allouba, opera singer and a professor at the American University in Cairo (AUC), was the sole performer in "Psychopera." She described the project as "a new experience in all aspects. It was a challenge for me to follow the tunes of electro-music; it was especially hard to sing to music that has no notes or medleys, and to dance as well on the stage."
The show, which included multiple projected images, lights and shadows along with dance performance and operatic singing, was directed by choreographer Adham Hafez, who added elements of movement to the performance that Allouba was not familiar with. "The director needed to work with me on these movements to create the image in his mind," the singer added.
"In the beginning, I couldn't understand the theme of the opera," said Allouba. "You wouldn't imagine how many visual effects we worked on before picking the ones you saw on the stage tonight. After seeing the full play, however, I managed to understand the value of the work."

"When you're working on such a production, it's hard to find a common working language between everybody working on the opera, especially from people coming from different backgrounds," Hafez explained. "The question was to meet and find a new language that we can share and we can use to create the work."
Hafez worked with a psychoanalyst and a psychologist in developing the opera, feeling that he needed to understand what it means to be "crazy," and what is logical or illogical.
"The process took a lot of research, parts of which took place in psychiatric hospitals here and in France," Hafez added. "I took the team to a mental asylum to work in the rooms where they used to put people who they considered crazy."
According to Hafez, the relation between different sensations played a big part in creating his project. "There was a discovery of how image can create the feeling of a sound, and how sound can effect image. With this relation we created this work."

-"Indeed a truly shining star on stage"
Bojana Mladenovic, the artistic director of Hetveem theatre, describing Neveen's performance

-"Impressive. Neveen is amazing. I can see a lot of potential for Opera in this format, where media is used to build the drama without the huge costs of the classical ensembles"
Zelijko Blace, Curator and Lecturer at Leiden University

-"The space suddenly becomes open, making the experience universal. We're no longer in this small little theatre, we go out of the space and of the time, and I keep wondering how did they do that?"

Myriam Van Imschoot, dramaturge, professor of performance theory, founder of SARMA

-"PsychOpera is the future of Opera in Egypt, if Cairo Opera House it to continue existing"
Koen Claerhout, curator and researcher at HKW

-"PsychOpera is a political performance. It is also a performance that brings a new theatre language to us, very similar to the work of Castelluci."
Katleen Van Langendonk, programmer at KAAI Theatre

-"The choice to present an Opera at the time of a revolution is a political decision. It defies how everybody expects art from developing regions, or emerging regions, to look like. It defies the common situation that talking about politics becomes the entrance fee you're obliged to pay to be included in contemporary discourse."
Janez Jansa, director, performer, works at MASKA

-"PsychOpera deals with the in-between. It is not black and it is not white. Maybe the in-between has no colour. It is very important how you created screens and projection spaces, not to project images at first, but to project no-images, to project this that we don't see, project invisible things"
Jeroen De Boer, light designer of Frascati

-"PsychOpera's elements come together like a miracle"
Jeroen Fabius, professor, Amsterdam Master of Choreography About Adham Hafez Co.