

Bouchra Ouizguen ^{Marrakesh}

Éléphant

dance — premiere

De Kriekelaar

1h

Presentation: Kunstenfestivaldesarts, De Kriekelaar
Artistic direction: Bouchra Ouizguen | Dancers, singers:
Milouda El Maataoui, Bouchra Ouizguen, Halima Sahmoud,
Joséphine Tilloy | Light design: Sylvie Mélis | Production, Ad-
ministration: Mylène Gaillon

Production: Compagnie O | With the support of Fon-
dation d'entreprise Hermès in the frame of New Settings
Program

Coproduction: Kunstenfestivaldesarts, Festival Mont-
pellier Danse, Festival d'Automne à Paris, Les Spectacles
vivants – Centre Pompidou, Wiener Festwochen, ERT Emi-
lia Romagna Teatro, Arab Fund for Art and Culture, HAU
Hebbel am Ufer, Kampnagel, Service de Coopération et
d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Maroc

Funded by Cultural Foundation – Abu Dhabi

18.05

20:30

19.05

10:30

SCHOOLS WELCOME

20.05

20:30

21.05

18:00

22.05

15:00

NL

Met *Éléphant* onderzoekt Bouchra Ouizguen het menselijk wezen. Ze stelt vragen bij de kracht van het lichaam, haar omvang, haar groei, haar vormen en tegenstellingen, haar culturele manifestaties en de manier waarop het doorheen de tijd is gevormd.

Het nieuwe werk onderscheidt zich van vorige choreografieën door een radicalere aanpak en de samenwerking met een nieuw artistiek team, bestaande uit zangers en muzikanten uit de Marokkaanse volkstraditie en vaste medespelers. Deze originele cast zoekt naar nieuwe (on)evenwichten en verbeeldt expliciete universa en fantasieën, zonder ze te vermengen.

Voor het eerst verkent Bouchra Ouizguen op radicale wijze klank: live, via de stem en de percussies die de Marokkaanse vertolkers met moeiteloos en met kracht hanteren. *Éléphant* nodigt ons uit terug te keren naar de emoties en rauwe klanken die uit vroegere tijden lijken te stammen. Lieder en kreten vermengen zich met tranen en lijken afkomstig van een oeroud koor. De oorverdovende geluiden roepen herinneringen op.

Nu eens sober en terughoudend, dan weer energiek en uitgelaten, worden verschillen uitvergroot en beschouwd als een geschenk waarvan Bouchra Ouizguen het kostbare en subversieve karakter wil onthullen, zowel in het individu als in het collectief. *Éléphant* streeft ernaar het menselijke te raken; diep vanbinnen, in ieder van ons. Collectiviteit en uitwisseling geven betekenis aan de innerlijkheid van de mens.

*“Ik liep door het huis, Layla’s huis,
Ik kus deze muur, en die, en deze.
Verlies je je verstand als je te veel van muren houdt?
Nee, niet muren, mijn hart, de mensen van het huis.”*
Majnun

*“Ren in het vredige uur door de kronkels van je zijn,
Roep helder de gelijkenis en het verschil, zo helder als
de zon,
Zing de onmogelijke gedachten die voortkomen uit luiheid,
Denk aan het mooie! Denk aan het lelijke! Denk aan de
plaatsen en normen en wetten!
Wachtend op de toorn van de volgende wind.”*
Lied aan de Indiaan, Khireddine Mourad

Hoewel ik al jaren voorstellingen maak, blijf ik me afvragen of het wel legitiem is om deze weg in te slaan en een nieuw stuk op te voeren. Ook al is het verre van duidelijk, juist door deze twijfels ontstaat mijn verlangen om opnieuw dingen te creëren. De noties van het onbekende, van dromen, van broosheid, van waarheden, van maskers – die de kern van het bestaan vormen – blijven mijn choreografisch proces en creatieve verbeelding voeden. Een stuk ontstaat zowel uit leegte en stilte als uit de chaos van mijn geest en de twijfels die er binnendringen... De uitdaging is om geleidelijk en samen te evolueren naar een vorm die –hopelijk– altijd gekenmerkt zal worden door vrijheid.

Ik bedacht *Éléphant* in de eerste plaats voor de buitengewone mannen en vrouwen die ik op een straathoek of tijdens een reis zou kunnen ontmoeten. Het zijn zij die als alledaagse helden mijn leven bevolken; boeren, tuiniers, poetsvrouwen en in de eerste plaats de spelers van het gezelschap, ervaren artiesten uit de volkskunst. Ik heb ze in de loop der jaren in de zuidelijke regio van Marokko ontmoet en ben er sindsdien door geïnspireerd.

Waar zouden we zijn zonder mensen van alle leeftijden en tijden? Het vallen en opstaan is zowel een individueel als een collectief avontuur. Verschillen, wrijvingen met het onbekende, de daaraan verbonden risico's en de keuze voor een gemeenschappelijk lot; dat alles voedt onze zoektocht, zoals ook de natuur en onze omgeving ons beïnvloeden, of dit nu echt is of gefantaseerd. Het is in het stof, tussen de vogels, in de bossen, in de woestijnen, de cabarets en de straten dat anderen mij inspireren.

Geluid en muziek geven mee vorm aan deze gedroomde mythologie door op magische wijze tijdelijke ruimten op te roepen die, naar de loop der dingen, de neiging hebben onherroepelijk te verdwijnen: liederen en muziek uit het Marokkaanse volksrepertoire die door een koor van muzikanten uit de diepten van de tijd weer tot leven worden gewekt...

Éléphant is het vervolg van mijn creatieproces. Tegelijk is het een begin, een vorm van hoop, op een moment waarop alles om ons heen dreigt te verdwijnen. Ik ga op zoek naar wat wordt overgedragen, wat menselijkheid in zich draagt. Het is een collectieve daad waarin een weg naar zichzelf te ontdekken valt; een daad die de Mens niet ontkent.

Bouchra Ouizguen

Bouchra Ouizguen is een Marokkaanse danseres-chooreografe die geboren is in 1980 in Ouarzazate. Ze leeft en werkt in Marrakesh waar ze betrokken is bij de ontwikkeling van een lokale dansscène sinds 1998. Op 16-jarige leeftijd was ze al autodidactische danseres. Geïnspireerd door cinema, literatuur en muziek, creëerde ze haar eerste experimentele stukken zoals *Ana Ounta* of *Mort et moi*. Ze was in 2002 medeoprichtster van de organisatie Anania, nog vòòr ze haar gezelschap Compagnie O oprichtte in 2010 en werkte vooral samen met Mathilde Monnier en Boris Charmatz. In 2010 ontving ze in Frankrijk de prijs van de choreografische ontdekking van La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) en de prijs van de vakbond van de recensenten Théâtre Muziek Dans voor *Madame Plaza*, waarin ze op scène staat met kunstenaars uit de Aïtastraditie. In juni 2012 maakt ze *Ha!* op het Dansfestival van Montpellier en ze stelt het stuk in 2013 voor in Centre Pompidou in Parijs. In februari 2014 maakt ze *Corbeaux*, een theaterstuk en sculptuur voor 17 dansers op de Biënnale van Marrakesh. Deze performance inspireert haar om twee video's te maken – *Corbeaux* en *Fatna* – die gepresenteerd werden in het kader van een installatie in het Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) in 2017. In 2015 brengt ze vier kunstenaars samen die al deelgenomen hebben aan haar vorige stukken, om *Ottot* te maken, dat gepresenteerd werd op het Dansfestival Montpellier in juni 2015. In 2017 maakt ze *Jerada*, een stuk dat gemaakt werd door dansers van Carte Blanche, een nationaal gezelschap hedendaagse dans uit Noorwegen. Het stuk ontvangt in 2018 de Prix de la Critique du Meilleur Spectacle de Danse in Noorwegen. In 2019 in het kader van de internationale Biënnale voor hedendaagse kunst in Rabt, stelt ze *Éléphant* ou le temps suspendu voor, een choreografisch en muzikaal stuk, in het Musée des Oudayas. Haar stukken worden internationaal gepresenteerd in plekken zoals Tate Modern, Nationaal Museum voor Moderne en Hedendaagse kunst in Séoul, Brooklyn Museum, Power Station of Art in Shanghai, enz.

FR

Avec *Éléphant*, Bouchra Ouizguen continue à sonder et interroger en nous l'humain dans la force de la présence du corps, dans son épaisseur, dans ses épanouissements, ses enroulements et ses contestations, dans les manifestations culturelles qu'il porte et qui le modèlent depuis un temps d'avant le temps...

Toutefois, cette nouvelle création se détache résolument des précédents travaux de la chorégraphe à travers de nouveaux partis pris où elle affirme sa volonté d'une exploration plus radicale au côté d'une équipe artistique renouvelée.

Accompagnée par des artistes chanteuses et musiciennes issues de la tradition populaire marocaine et collaboratrices de longue date, Bouchra Ouizguen est à la recherche de nouveaux (dés)équilibres avec un casting inédit qui confronte sans se mêler des univers et imaginaires très affirmés.

Explorant pour la première fois de manière radicale le son, uniquement live, à travers la voix et les percussions que manient avec force et aisance les interprètes marocaines, Bouchra Ouizguen invite aussi à un retour aux émotions et aux sons bruts, semblant surgir de temps immémoriaux. Les chants se mêlent ainsi aux cris, aux râles et aux pleurs et semblent émaner d'un chœur antique dont les bruits assourdissants convoquent leur cortège de souvenirs enfouis.

Tantôt avec sobriété et retenue, tantôt avec éclats et fureur, la différence est magnifiée, reçue comme un cadeau dont Bouchra Ouizguen s'attèle à révéler le caractère précieux et subversif aussi bien au sein de l'individu que du collectif. Les artistes de la Compagnie s'emploient à transmettre cette puissance, cheminant toujours un peu plus profondément vers l'humain en chacun. Là où le collectif et l'échange donnent sens à l'intériorité des femmes et des hommes.

*«Passant par la maison, la maison de Layla,
je baise ce mur-ci, cet autre, et celui-la.
À trop aimer les murs perdrais-tu la raison ?
Non pas les murs mon cœur, les gens de la maison.»*
Majnun

*«Cours à l'heure paisible dans les tortueux méandres
de ton être
Clame haut le semblable et le différent, aussi haut que
le soleil
Chante les impossibles pensées qui naissent de l'oisiveté
Pense le beau! Pense le laid! Pense les lieux et les normes
et les lois!
En attendant les prochaines colères du vent.»*
Chant à l'Indien, Khireddine Mourad

Bien que cela fasse des années que je créé des spectacles, je ne cesse de remettre en question la légitimité à poursuivre cette voie et à remonter une pièce. Si elle est loin d'être une évidence, c'est pourtant au sein même de ces doutes que surgit mon désir de me réengager dans la voie de la création. Les notions d'inconnu, de rêves, de fragilité, de vérités, de masques qui sont au cœur de l'existence ne cessent de contaminer mon processus chorégraphique et d'alimenter mon imaginaire créatif. Une pièce surgit aussi bien du vide et du silence que du chaos de mon esprit et des doutes qui l'envahissent... Tout l'enjeu consiste alors à cheminer progressivement et collectivement vers une forme que j'espère toujours empreinte de liberté.

Éléphant, je l'ai d'abord rêvé pour des hommes et des femmes extra-ordinaires que j'aurais pu croiser au détour d'une rue ou lors d'un voyage. Ils font écho à mes héros ordinaires –paysans, jardiniers, femmes de ménage– peuplant mon quotidien. Ce sont en premier lieu les interprètes de la Compagnie, artistes expérimentées issues de la tradition populaire, que j'ai rencontrées dans la région du sud du Maroc au fil des années et qui ne cessent de m'inspirer depuis lors.

Que serions-nous sans des passeurs de tous âges et de tous temps? Le tâtonnement et le cheminement sont une aventure à la fois individuelle et collective. La différence, la friction avec l'inconnu, les risques encourus et le choix d'un destin commun nourrissent cette quête individuelle au même titre que la nature et les environnements

de chacun·e, qu'ils soient réels ou fantasmés. C'est dans la poussière, avec les oiseaux, dans les forêts, les déserts, les cabarets, la rue que les autres m'inspirent.

Le son et la musique participent de cette mythologie rêvée en convoquant magiquement des espaces temporels qui, suivant le cours des choses, tendent irrémédiablement à disparaître: chants et musiques puisés dans le répertoire populaire marocain ramenés à la vie par un chœur de musiciennes venu du fond des âges...

Éléphant est la suite de mes créations. Il est aussi un commencement, une sorte d'espoir quand tout ce qui nous entoure tend à disparaître. Je cherche ce qui se transmet, ce qui parle d'humanité. Un acte collectif où pourrait exister un cheminement vers soi, qui ne renie pas l'être humain.

Bouchra Ouizguen

Bouchra Ouizguen est une danseuse chorégraphe marocaine née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit et travaille à Marrakech où elle s'est engagée dans le développement d'une scène chorégraphique locale depuis 1998. Danseuse autodidacte dès l'âge de 16 ans, elle crée ses premières pièces expérimentales telles que *Ana Ounta* ou *Mort et moi* nourries par ses intérêts pour le cinéma, la littérature, la musique... Cofondatrice de l'association Anania en 2002, avant de fonder sa Compagnie O en 2010, elle collabore notamment avec Mathilde Monnier et Boris Charmatz. En 2010, elle reçoit en France le prix de la révélation chorégraphique de la société des auteurs et compositeurs dramatiques (Sacd) et le prix du syndicat de la critique Théâtre Musique Danse avec le libérateur *Madame Plaza*, où elle partage la scène avec des artistes issues de la tradition des Aïtas. En juin 2012, elle crée *Ha!* au Festival Montpellier Danse qu'elle présente ensuite en 2013 au Centre Georges Pompidou. En février 2014, elle crée *Corbeaux*, pièce-sculpture pour 17 danseuses à la Biennale *Art In Marrakech*. Cette performance lui inspirera deux vidéos – *Corbeaux* et *Fatna* – présentées dans le cadre d'une installation au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) en 2017. En 2015, elle réunit quatre artistes ayant déjà participé à ses précédentes pièces pour créer *Ottof*, présenté au Festival Montpellier Danse en juin 2015. En 2017, elle crée *Jerada*, spectacle imaginé pour les danseurs de Carte Blanche, Compagnie nationale de danse contemporaine de Norvège. Le spectacle reçoit en 2018 le Prix de la critique du meilleur spectacle de danse en Norvège. En 2019, dans le cadre de la Biennale internationale d'art contemporain de Rabat, elle présente *Éléphant ou le temps suspendu*, pièce chorégraphique et musicale au Musée des Oudayas. Ses spectacles sont présentés à l'international dans des institutions telles que le Tate Modern, le Musée national d'art moderne et contemporain de Séoul, le Brooklyn Museum, Power Station of Art à Shanghai, etc.

EN

In *Éléphant*, Bouchra Ouizguen continues to probe and question the human in us with the strength of the body's presence, its thickness, its blossoming, its windings and contestations in the cultural manifestations it carries and that have shaped it since a time before time...

Nevertheless, this new creation is definitely distinct from the choreographer's earlier works through new stances where, alongside a new artistic team, she is asserting her desire for a more radical exploration.

Accompanied by singers and musicians from the Moroccan folk tradition and longstanding collaborators, Bouchra Ouizguen is looking for new (dis)equilibriums with a novel casting that, without meddling, confronts very clearly defined universes and imaginary worlds.

Radically exploring sound for the first time – only live – through voices and percussion handled powerfully and with such ease by Moroccan performers, Bouchra Ouizguen invites us to return to the emotions and raw sounds that appear to come from a time immemorial. The songs are blended with shouts, groans and tears and seem to emanate from an ancient chorus whose deafening noise summons up a procession of buried memories.

Sometimes simple and restrained, sometimes with outbursts and fury, the difference is magnified, received like a gift whose precious and subversive nature Bouchra Ouizguen is keen to reveal within the individual and collective alike. The Company's artists go to great lengths to convey this power, progressing a little more deeply towards the human in each of us – where the collective and the exchange give meaning to humankind's interiority.

*"I pass by this house, Layla's house,
And I kiss this wall and that wall.
It is not love for the house that has taken my heart
But for the One who dwells in that house."*

Majnun

*"In a quiet time run through the tortuous meanderings
of your being
Shout out loud the similarities and differences, as strongly
as the sun
Sing out the impossible thoughts born out of idleness
Think of the beautiful! Think of the ugly! Think of the
places and the norms and the laws!
While waiting for the next rages of the wind."
Song to the Indian, Khiredine Mourad*

Although I've been creating shows for years, I'm continually wondering whether it's right to continue along this path and stage a piece. While the answer is far from clear, it's nevertheless these very doubts that make me want to keep continuing along this path of creation. Notions of the unknown, of dreams, of frailty, of truths and of masks that are at the heart of existence keep contaminating my choreographic process and feeding into my creative imagination. A piece emerges as much from the void and silence as it does from the chaos of my mind and the doubts that fill it... The whole challenge then consists of gradually and collectively making my way towards a form that I hope still retains a sense of freedom.

I initially devised *Éléphant* for the extraordinary men and women that I might meet in the street or on a journey. They echo the ordinary heroes –farmers, gardeners and cleaners– who populate my everyday life. They are first and foremost performers in the company, experienced artists from the folk tradition who I've met in southern Morocco over the years and who have inspired me ever since.

What would we be without people of all ages and times passing through? Trial and error and progression are both an individual and collective adventure. Difference, friction with the unknown, risks taken and the choice of a shared destiny feed into this individual quest in the same way as each person's nature and environments, whether real or imagined. It's in the dust, with birds, in forests, deserts, cabarets and the street that others inspire me.

Sound and music are part of this dreamt mythology, magically summoning up temporal spaces that, depending on how things go, have the tendency to disappear for good: songs and music from the Moroccan folk repertoire brought back to life by a chorus of musicians through the ages...

Éléphant is a continuation of my creations. It's also a start, a kind of hope when everything around us is tending to disappear. I'm looking for what is conveyed, for what speaks of humanity. A collective act where there could be a progression towards the self without disowning humankind.

Bouchra Quizguen

Bouchra Ouizguen is a Moroccan dancer and choreographer. Born in 1980 in Ouarzazate, she now lives and works in Marrakech where since 1998 she has been involved in developing a local dance scene. Self-taught from the age of 16, her early experimental pieces, such as *Ana Ounta* and *Mort et moi*, were inspired by her interest in film, literature and music. She co-founded the Anania association in 2002 before setting up her own company, Compagnie O, in 2010, working with the likes of Mathilde Monnier and Boris Charmatz. In 2010, she was awarded France's most promising choreographer award by the Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) and another given by the Syndicat de la Critique Théâtre Musique Danse for the liberating *Madame Plaza* in which she shared the stage with three performers belonging to the "Aïta" tradition. In June 2012, she created *Ha!* at the Festival Montpellier Danse, going on to present it in 2013 at the Centre Georges Pompidou. In February 2014, she created *Corbeaux*, a piece-sculpture for 17 dancers at the Marrakech Biennale. This performance provided inspiration for two videos – *Corbeaux* and *Fatna* – presented in an installation at MUCEM (Museum of European and Mediterranean Civilisations) in 2017. In 2015, she reunited four artists who had already performed in her earlier pieces to create *Ottof* at the Festival Montpellier Danse in June 2015. In 2017, she created *Jerada* for the dancers of Carte Blanche, Norway's national contemporary dance company, which won the Norwegian Critics Award for best dance show in 2018. In 2019, as part of the international contemporary art biennale in Rabat, she presented the choreographic and musical piece *Éléphant ou le temps suspendu* at the Museum of Oudayas. Her shows are performed internationally and in institutions such as Tate Modern, the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul, Brooklyn Museum and Shanghai's Power Station of Art.

Ook te zien op Kunstenfestivaldesarts / À voir aussi au
Kunstenfestivaldesarts / Also at Kunstenfestivaldesarts

Silke Huysmans & Hannes Dereere

Out of the Blue

BEURSSCHOUWBURG

19.05, 20:30

20.05, 22:00

21.05, 16:00

22.05, 17:00

22.05, 20:30

24.05, 20:30

25.05, 22:00

Back to Back Theatre

The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes

KAAITHEATER

26.05, 20:30

27.05, 20:30

28.05, 18:00

Lia Rodrigues

Encantado

CULTUURCENTRUM DE FACTORIJ

25.05, 20:00

26.05, 20:00

27.05, 20:00

28.05, 20:00

Centredufestivalcentrum

Kaaitheater
Sainctelettesquare 20 Square Sainctelette
1000 Brussel/Bruxelles
+32 (0)2 210 87 37
tickets@kfda.be

Bar and resto
Open every day, from 18:00

Parties
07.05, Opening party
28.05, Closing party
+ Party every Friday & Saturday
+ Concert & DJ's every Saturday

Ticketbureau/Billetterie/Box office

07.05 — 28.05
Every day, 12:00 — 20:00

Online/En ligne

www.kfda.be/tickets

kfda.be	
facebook	@kunstenfestivaldesarts
instagram	@kunstenfestivaldesarts
twitter	@KFDABrussels
newsletter	kfda.be/newsletter #KFDA22

V.U. / E.R.
Frederik Verrote, Kunstenfestivaldesarts
Handelskaai 18 Quai du Commerce
1000 Brussel/Bruxelles