

Hamed BOUZZINE

Conte et Musique

...Parcours d'artiste...

Je suis né au Sahara "Le pays de nulle part". Je viens du peuple berbère nomade des Aït ou Moussa. Le récit m'a bercé depuis ma plus tendre enfance et j'ai toujours écouté les "Rways", maîtres-musiciens conteurs et les "Yghawins", griots berbères depuis la Haute Antiquité. Au cours de ma vie d'artiste, j'ai partagé la scène avec Alpha Kouyaté, grand griot Manding, dont j'ai hérité des épopées, des mythes, ainsi que de nombreux autres récits. Depuis cette rencontre, le récit ne m'a plus quitté. L'oralité est devenue plus forte que moi. Le conte m'investit en permanence, c'est comme une peau de tambour qui résonne, un sédiment ancestral qui se fait entendre, un chemin de sagesse...

De la Mauritanie aux déserts d'Arabie, des tentes de l'éphémère à la beauté troublante des hommes bleus, des youyous de joie aux bruissements du vent sur les sables millénaires, c'est cette parole que j'ai décidé de révéler. Le patrimoine de ces peuples où la langue parlée est première et secrète, où la transmission orale est restée la seule garante de la survivance des "Imazighens", les "Hommes libres".

Venant de cette tradition millénaire des conteurs, je suis enfant d'Ulysse, de Sindbad, de Shéhérazade et des chanteurs de "blues" de cette planète.

Nous faisons de cet art un art contemporain, un art de la création.

Les textes anciens nous interrogent dans la permanence, alors que la forme et la pensée sont toujours évolutives. L'art du récit restera toujours un art de l'instant et de la proximité.

-Hamed Bouzzine-

Après un diplôme d'ingénieur à l'Ecole Centrale Electronique, il change de voie... il devient enseignant en percussions, en musicologie puis dans les arts du récit.

Devenu conteur dans les années 80, Hamed Bouzzine a de nombreuses créations artistiques à son actif, du conte traditionnel au récit contemporain, en passant par l'orchestre philharmonique ou la poésie ; il fait aujourd'hui partie des très grandes figures de la littérature orale.

Musicien avant tout, Hamed Bouzzine est multi-instrumentiste, il joue des harpes du désert appelées "Bolon" et "Douss'n'gony", du "gembryiat" un luth maure, de différents pianos à pouces appelés "sanzas" ainsi que des percussions, de la guitare et de la basse.

...Spectacles pour les familles d'oreilles....

"Petits contes de bêtes pas si bêtes"

C'est à des princes que je raconte cette histoire
Cette histoire se passe il y a très longtemps
Du temps où l'homme n'était pas encore l'homme
En ce temps-là, il se passait des choses très très étranges
Du temps où les animaux parlaient et les hommes étaient muets
En ce temps-là, le jour était la nuit et la nuit était le jour

La caractéristique de ces contes, qui viennent sans doute du fond des âges, est de révéler des préceptes moraux énoncés par des animaux qui agissent et s'expriment comme des êtres humains.

Conte et Musique : Hamed Bouzzine
Pour tous, dès 4 ans / Durée : 45min

"De Tanger à Tombouctou"

Depuis que j'ai l'âge de cinq ans,
je traverse le Maroc du nord au sud et me promène d'est en ouest.
Ces routes sont devenues pour moi un parcours mythique et initiatique.
Sur ce chemin, j'y ai écouté grand nombre d'histoires d'hommes, de femmes et d'enfants.
J'y ai découvert une diversité de cultures, de moeurs et de coutumes.
Par la magie de la parole et, tels des génies, d'un claquement de doigts,
nous irons dans la sublime Fez, par un petit vent léger qui descendra de l'Atlas
nous survolerons l'inoubliable Marrakech et nous n'oublierons pas
d'aller rendre visite aux peuples de la mer, des plaines, des océans et du désert.
Nous traverserons un tissage d'histoires : l'âme de ce pays mémoire,
étincelante d'un peuple aux 1001 facettes.

Conte et Musique : Hamed Bouzzine
Pour tous, dès 6 ans / Durée : 1h15

"Voyages à travers les vies"

Ces mythes initiatiques sont la révélation d'une civilisation toujours vivante, évoquée dans les grandes occasions par des griots qui transportent et se transmettent ces paroles depuis le XIIIe siècle.

Durant sept années, j'ai partagé la scène avec le griot Alpha Kouyaté. Au cours de nos innombrables voyages, il m'a révélé la culture de l'ancien empire mandingue. Il m'a donné en héritage l'épopée de l'empereur Soundiata Keïta, la geste de Ségou, l'épopée de Bakary Djian ainsi que tous les mythes fondateurs. Ce sont ces derniers que je raconte en mémoire de cet ami disparu, qui m'a initié à la parole africaine et m'a beaucoup influencé dans l'art de l'épopée.

Parmi ces nombreuses histoires, j'ai choisi trois héros, dans leur enfance :

- L'enfant aux mains vides, l'orphelin qui se construit dans la dignité et l'espérance
- Kemenbanani, le jeune garçon animé par le désir et le plaisir d'offrir à ceux qu'il aime
- Sinimori, le berger devenu roi par la patience et l'apprentissage

Conte et Musique : Hamed Bouzzine
Pour tous, dès 8 ans / Durée : 1h15

...Spectacles pour les familles d'oreilles....

"Le kaftan d'amour tacheté de passion, et autres contes merveilleux"

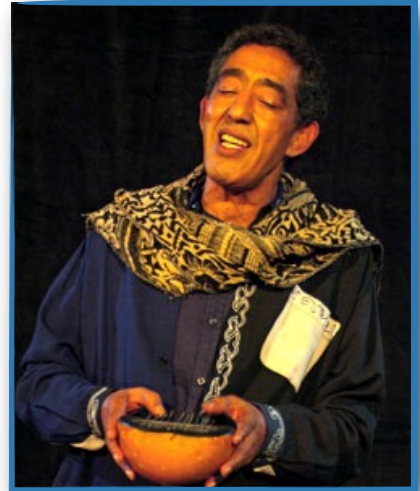
De tout temps, en tous lieux, les êtres que nous sommes avons toujours sublimé le sentiment d'amour. Si nous avons donné un si haut rang à ce sentiment, c'est qu'il fait de nous l'esclave de sa loi.

Quelques histoires d'amour pour nous éclairer sur les maux de l'amour et que le mal d'amour ne peut se guérir qu'avec les mots de l'amour.

C'est aussi l'histoire d'une fille qui demande un si bel habit que son père en désespère... de fil en aiguille... des histoires de soie, de mousseline et de taffetas.

Alors chevauchons les ailes du merveilleux..

Conte et Musique : Hamed Bouzzine
Pour tous, dès 10 ans / Durée : 1h20

"Sindbad le marin"

"Depuis le retour de mon sixième voyage, ma vie se déroulait comme je le désirais.

Je jouissais d'une vie de détente, de rêves et de plaisirs. Mais comme à l'accoutumée, je fus saisi par ces agréables souvenirs de contrées et d'aventures lointaines". -Sindbad-

Sindbad est le digne représentant de ces premiers géographes et de ces marchands qui sillonnaient les océans tropicaux. Le surgissement du merveilleux est permanent et Sindbad aime à être au coeur de l'action. À travers ce personnage, on découvre un aventurier curieux et jouisseur, et ces récits sont dignes de l'Odyssée ou des sagas vikings.

Conte et Musique : Hamed Bouzzine
Pour tous, dès 10 ans / Durée : 1h10

...Spectacles pour les grandes oreilles...

"Fragment d'épopée Touareg"

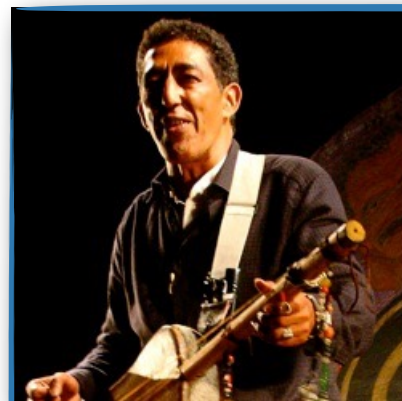
Arrigullan est un Amenokal, seigneur de haut rang et homme de pouvoir, il reçoit la visite de trois sages qui lui révèlent sa destinée : un enfant va naître et cet enfant, son neveu Adelaseigh, prendra sa place.

A la fois son successeur et son rival, Adelaseigh sera soumis par Arrigullan à des épreuves initiatiques relevant de la pédagogie et de la survie dans les déserts hostiles.

"D'une poignée de sable, nous ferons un commencement de jardin, de tous nos rêves nous avons fait notre ciel..."

Conte et Musique : Hamed Bouzzine

Pour tous, dès 12 ans / Durée : 1h40

"A la lumière des nuits"

"Baghdad", le simple fait de l'évoquer nous transporte de suite sur les ailes du merveilleux.

Dans cette sublime cité, des gens de cour, poètes, musiciens, princes, princesses, et des gens de lettres réfléchissent à différentes manières de magnifier l'existence, le rapport à l'existence.

Il aura fallu ces "Zurafas", c'est à dire ces "Raffinés", pour que les nuits s'offrent aux joies et aux rêves. Ils établissent des traités de plaisirs, à la recherche de l'ivresse.

La poésie, l'amour, le vin, les parfums, les habits et l'architecture nous transmettent une mise en vertige des sens dont "Les Mille et Une Nuits" sont l'aboutissement.

"Les Mille et Une Nuits" nous offrent ainsi en héritage un art de vivre, un manuel du bonheur toujours constant dans le respect de l'"autre".

Pour que cela perdure, il fallait un grand personnage : une femme.

"Shéhérazade" est la certitude de l'amour, cette certitude qui donne à une femme ou un homme la force de caractère et la détermination à s'approprier et maîtriser son destin.

Cette certitude que tout combat n'est pas vain,
qu'il ne faut jamais renoncer définitivement à lutter ;
qu'aimer est le plus grand défi de notre existence ;
que les mots de l'amour guérissent les maux de l'amour.

Les conteurs ne cesseront d'honorer ce personnage telle une muse de l'amour et des passions humaines afin que nos imaginaires ne se tarissent pas.

Conte et musique : Hamed Bouzzine

Pour tous, dès 14 ans / Durée : 1h30

...Spectacles pour les grandes d'oreilles....

"L'envol"

D'après... le "Mantic Uttaîr" de Farid Uddin Attar

Au cours d'une assemblée, tous les oiseaux de la terre constatent qu'ils n'ont pas de roi. La huppe, messagère divine, s'offre à les guider jusqu'à un roi du nom de Simorgh (trente oiseaux), qui a laissé pour trace une plume blanche.

Après avoir décrit ce que sera le voyage, la huppe reçoit les excuses d'une partie des oiseaux qui n'envisagent plus ce périple.

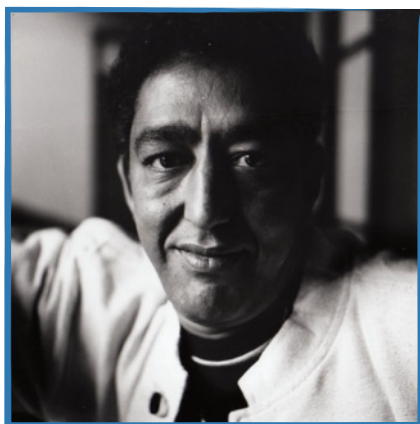
Pendant ce long voyage beaucoup d'oiseaux périront. Partis des milliers, ils ne seront plus que trente à l'arrivée. Mais ces survivants atteindront la lumière.

C'est au XIIe siècle que vécut Farid Uddin Attar. Il pratiquait le métier de parfumeur, en Perse, à Nischapûr. Il vécut cent quatorze ans et rédigea cent quatorze ouvrages. Parmi toutes ses oeuvres, la plus célèbre reste ce texte mystique : "le Mantic Uttaîr", qui fut traduit au XIXe siècle par Garcin de Tassy sous le titre "Le langage des oiseaux". Plus récemment, il fut mis en scène par Peter Brook sous le titre "La Conférence des oiseaux".

Adaptation et récit : Hamed Bouzzine / Musique : Hassan Tabar

Pour tous, dès 14 ans / Durée : 1h30

"Parfums de jardins andalous"

Nous n'oublierons jamais qu'il fut un temps béni où notre culture, dans un désir de lumière, fut sensuelle par sa forme et sa pensée, libertine par ses mots et ses jeux et gourmande par son ouverture et sa curiosité.

Cette part-là, je la saisis de nouveau car elle a rejeté l'obscur pour ne montrer que le lumineux, elle a chassé le barbare pour faire place au tolérant, elle a créé des esprits critiques et indépendants pour exalter le raffinement.

Il y eut d'admirables rencontres entre le juif et l'arabe, l'arabe et le chrétien, le chrétien et le juif, entre le profane et le sacré, le savant et le populaire.

A chacun sa part de génie, sa part de culture, sa part d'humanité pour les siècles à venir.

"Dans mon jardin poussent la rose et le jasmin, glougloute l'humble vasque de pierre rongée par les algues et les moisissures". Le rossignol répond à la tourterelle à collier : Qui mieux que moi connaît les secrets de l'amour ? Je passe mes nuits à le sublimer par mon chant. Dès que j'ouvre la bouche, l'univers entier s'éteint. Il suffit de m'écouter pour perdre la raison et tomber dans l'ivresse. Mais le rossignol se tait lorsqu'il découvre l'absence de sa rose bien-aimée."

Récit et musique : Hamed Bouzzine / Musique : Hassan Tabar

Pour tous, dès 14 ans / Durée : 1h20

...Bibliographie / Discographie...

Ses Livres

Voyages à travers trois vies

2012, Le Jardin des Mots, 48 pages + CD
Disponible sur le site : www.lejardindesmots.fr

Fragment d'épopée Touareg

2011, Le Jardin des Mots, 64 pages + CD
Disponible sur le site : www.lejardindesmots.fr

Contes du Maroc

2010, , Editions Milan, 54 pages + CD

Jounaïd et l'oiseau du paradis

2003, éditions Actes Sud junior, livre + CD

Le garçon aux grandes oreilles

2012, éditions des Braques, 33 pages + DVD

Ses CD

Fragment d'épopée Touareg

1992, L'autre Label, CD
Disponible sur le site : www.lejardindesmots.fr

...Un peu de Presse...

Mercredi soir, c'est dans le désert, dans un monde peuplé de chameaux, de sable et de vent, qu'Hamed Bouzzine a baladé les spectateurs; au son de sa voix, mais aussi tour à tour de sa harpe, de son piano à pouce et de son luth...

"Né à la lisière du Sahara, il puise à la source des troubadours berbères des contes et des histoires sur lesquels souffle le vent du rêve", pouvait-on lire en présentation de cette soirée. Et la centaine de spectateurs qui a envahi, ce soir-là, la salle des fêtes de Féniers, n'a pas été déçue. Les yeux entrouverts, comme des lames, comme s'ils craignaient le soleil trop fort du désert, abrité par des tentures qui évoquaient les tentes des touaregs, le conteur s'est promené dans un monde où le vent et le sable sont les deux personnages principaux. "Les souvenirs d'amour valent l'éternité"

LA MONTAGNE

Bouzzine, conteur de hasard et de nécessité

Hamed Bouzzine est né "au bout du monde", à Targjicht, à la lisière du Sahara, en pays berbère. A sept ans, il troque les dunes pour les terrils; il découvre le gris "l'envers du décor d'un montreur d'ombre"; et la France. Devenu percussionniste de jazz et enseignant en musicologie (Diplôme d'ingénieur électronicien, "on ne veut pas de lui"), il vient au conte par hasard. Pour "se situer en Occident et faire venir une culture que les mineurs venus d'Afrique avaient laissée". Renouer avec la culture qu'il avait "bafouée", pour jouer la carte de l'intégration.

"Les yeux dans le vide", il devait retrouver ses racines. Resté profondément nomade, "avec une conception horizontale de la vie" et la sensation que "rester quelque part, c'est mourir", il a ressenti le besoin de retourner au désert, ce "désert maternel" dont il avait senti la séparation comme une déchirure. Depuis 11 ans qu'il est allé écouter les "Rways", maîtres musiciens berbères, il raconte. Il ne peut pas faire autrement : "

L'oralité est devenue plus forte que moi, explique t-il. Le conte m'habite. C'est comme une peau de tambour qui résonne, un sédiment ancestral qui se fait entendre."

Quand on écoute son histoire, on pense aux contes initiatiques dont il a fait une partie de son répertoire. Mais Hamed Bouzzine n'est pas traditionaliste; au contraire. Ce patrimoine de légendes, d'épopées, de mythes, il l'enrichit chaque jour, grâce à ce besoin d'avancer qui le tenaille...

LYON LIBÉRATION

Le conteur du désert fait plus que de nous amener dans la découverte d'un paysage sans frontières. Avec son chant, ses instruments traditionnels étranges et ses histoires venues du fond des âges, il nous engage à le suivre sur les routes de la sagesse et de la tolérance.

Ces petits récits font intervenir des êtres étranges et fantastiques et proposent des moments de frisson, de rire et de merveilleux.

Né dans le Sahara, Hamed Bouzzine est du peuple berbère nomade des Aït ou Moussa. Il a toujours écouté les récits des maîtres musiciens conteurs et les Yghawins, griots berbères depuis la plus Haute Antiquité.

Le spectacle est proposé par Le Cratère, scène nationale d'Alès, qui poursuit sa programmation ambitieuse...

LA MARSEILLAISE

...Un peu de Presse...

Les légendes du désert

Embarqués d'emblée dans le monde merveilleux des animaux, de la souris au mouton et à la vache, parmi les nuages et prairies, dans la magie du verbe malicieux et musical du conteur, les nombreux amateurs de veillée contée sont restés, une heure et demie durant, sous le charme chaleureux d'Hamed Bouzzine. Un voyage enchanteur sur les routes de la fraternité, de la brousse au désert, en suivant les caravanes vers les cités de Mauritanie, d'erg en dune, entraîné par la musique des mots, parlés et chantés. Avec un accompagnement musical d'instruments simples et discrets. (...)

SUD-OUEST

(...) Pour clôturer en beauté, Hamed Bouzzine est venu narrer un "Fragment d'épopée Touareg" que le vent du désert chuchote aux voyageurs attentifs.

Cette heure et demie n'a pas été une succession d'histoires mais une histoire. Celle d'un seigneur qui apprend par trois errants un brin devin, qu'un jour sa soeur aura un fils, ce même fils qui lui ôtera la vie et son pouvoir, alors que lui n'aura même pas pu se saisir de son petit doigt. (...)

C'est un texte initiatique qui décrit la transmission du pouvoir, la gestion pastorale et la quête de l'eau (une constante vitale chez le Touareg). C'est une oeuvre poétique inscrite sur la pierre du désert en Tifinagn (écriture touareg) une écriture cunéiforme. Les passages les plus anciens de ce poème ont été écrits il y a 3 600 ans.

Hamed Bouzzine est un conteur-musicien et tout le long de la narration la musique ne s'arrête jamais ou presque. La seule fois où la musique laisse la parole seule, le conteur en profite pour dialoguer avec le public, préciser un mot, expliquer une coutume ou pour plaisanter. (...)

L'histoire coule comme l'eau pourtant si rare dans ce récit. Le public est emporté, pas le temps de reprendre son souffle. C'est magnifique et la tête tourne un peu lorsque le récit prend fin, que l'on reprend pied.

CENTRE

4 étoiles - Fragments d'épopée Touareg

Hamed Bouzzine vient de la tribu berbère des Aït ou Moussa. Conteur et musicien (il joue de la harpe gony, du guembriyat, de la sanza), il raconte l'histoire et l'initiation d'Arrigulan et de son neveu, successeur et rival, Adelaseigh. Une épopée toujours fort prisée en Algérie, Niger, Mali, Mauritanie. Tout un imaginaire spécifique aux nomades du nord de l'Azawagh que Hamed Bouzzine rend avec légèreté et saveur, mêlant texte et musique, avec le soutien du violoncelliste grec Dimos Goudaroulis.

LE MONDE DE LA MUSIQUE