

AU COEUR DU DEBAA

Installation multimédia
Grand Prix ARTELAGUNA 2017 – Venise (Italie)

Une création d'Elena Bertuzzi, chorégraphe et anthropologue de la danse
Laure Chatrefou, artiste vidéaste et sonore
et Rasim Biyikli, artiste multimédia

LE DEBAA

Le Debaa, un art Soufi de l'océan Indien

Sur l'île de Mayotte des milliers de femmes de toutes générations pratiquent le debaa, art dansé et chanté, créé à partir de poèmes mystiques soufis qui louent la vie du prophète Mahomet. Parées de bijoux, de boules de jasmin et de masques décoratifs, de longues lignes de femmes ondulent en exécutant à l'unisson une danse lente, envoûtante et raffinée qui mobilise principalement les bras et le haut du corps. À travers cette pratique, elles montrent une manière atypique et féminine de vivre l'islam, où l'art du paraître joue un rôle fondamental. Lors de rencontres inter-villageoises, différents groupes s'affrontent. Le debaa devient alors une véritable compétition féminine où la poésie, la danse et la musique sont les seules armes pour mener le combat. Leur ambition est d'être reconnues comme les meilleures chanteuses et danseuses de debaa non seulement à Mayotte mais aussi dans le monde.

Une image singulière des femmes musulmanes, de l'Islam et de Mayotte

À travers nos travaux de recherche et création, nous souhaitons raconter, partager et faire vivre la passion de ces artistes traditionnelles pour donner à voir une image singulière des femmes musulmanes, de l'islam et de Mayotte. Elles révèlent les aspirations de la majorité des femmes musulmanes à travers le monde qui souhaite vivre un islam apaisé, en harmonie avec les libertés individuelles et le besoin d'expression. Elles dévoilent la culture soufie, très largement majoritaire dans le monde musulman mais souvent méconnue. Alors que l'intégrisme islamique monopolise l'attention de l'opinion publique, quoi de plus urgent que de faire connaître d'autres manières poétiques, harmonieuses et esthétiques de vivre l'islam ? Ces femmes dynamiques et créatives se subliment en chantant et dansant le debaa. Nos œuvres témoignent de la manière dont elles sauvegardent leurs traditions tout en s'adaptant aux changements sociaux et sociétales dont cette petite île « française » perdue au milieu de l'océan Indien est désormais protagoniste depuis une vingtaine d'années.

LE LABYRINTHE DU DEBAA

Grand Prix ARTELAGUNA 2017 – Venise (Italie)

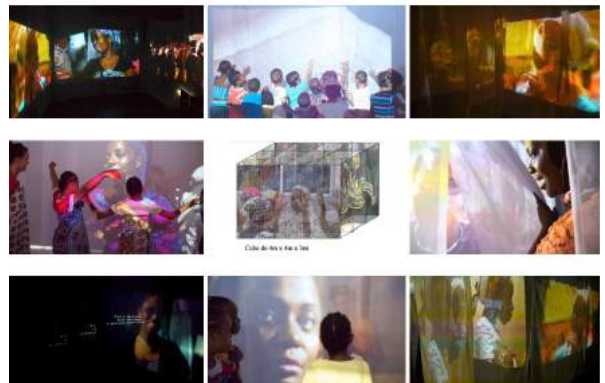
<https://www.artelagunaprizo.com/archive/11th-edition/winners>

Une œuvre audiovisuelle à voir,
à écouter et à danser

Une multitude de voiles sont suspendus du plafond jusqu'au sol. Elles forment un labyrinthe évanescent cubique. Sur les quatre faces de cet espace carré est projeté en simultané un film, monté en multi-écrans qui révèle les secrets de cet art soufi. Le spectateur peut déambuler à sa guise à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de cet espace. Il se fraye un chemin en levant les voiles au gré de sa déambulation. Il entre au cœur du debaa en expérimentant une qualité gestuelle proche des danseuses de debaa.

Véritable immersion sonore et visuelle au cœur de cette pratique, cette installation invite le public à vivre une expérience chorégraphique singulière et étonnante, tout en découvrant cet art emblématique de la culture mahoraise. La transparence des voiles permet à la lumière des projections de les traverser en produisant une démultiplication des images vidéos dans tout le labyrinthe. Cette surimpression des images crée des superpositions visuelles poétiques et évanescentes. La puissance des chants et l'ambiance enveloppante des voilages renforcent l'impression d'immersion.

NB. Dans le cadre d'une exposition nocturne ou dans une boîte noire, l'installation peut être réalisée sans les pendorillons noirs.

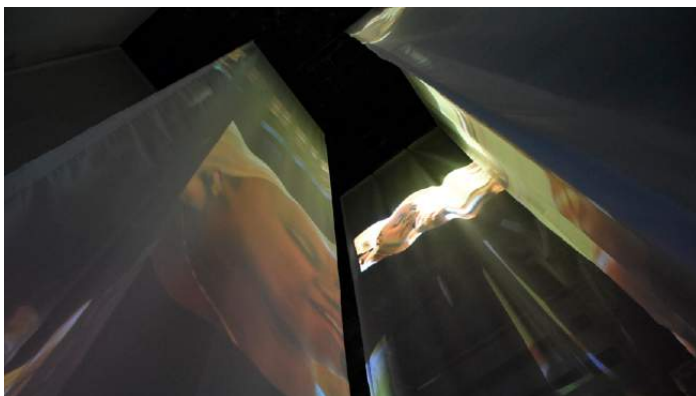

L'action de dévoiler rappelle un principe fondamental de la philosophie soufie car pour atteindre la lumière, la vérité et le sens profond des choses, l'adepte, à travers les pratiques extatiques, ôte symboliquement les différentes couches de voiles qu'il a devant les yeux et qui l'empêchent de "voir" véritablement. Les voilages renvoient aussi à la multitude d'étoffes et de rideaux qui habillent les intérieurs des maisons mahoraises et aux tenues des femmes composées de différentes couches de tissus.

LE LABYRINTHE DU DEBAA

<https://vimeo.com/151421693>

Version de l'installation réalisée au Fortin de la Redoute à Saint Denis de la Réunion

Une scénographie poétique et suggestive

Art spécifiquement mahorais, le debaa ramène à l'essence même de la culture soufie. Extase, ivresse spirituelle, danse hypnotique, rythme en boucle, chant incessant, dépassement de soi sont de mises. Comme le chant et la danse sont omniprésents dans la vie de ces femmes, cette œuvre reflète cette réalité. Véritable immersion sonore et visuelle au cœur de cette pratique, cette installation invite le public à vivre une expérience chorégraphique singulière et étonnante, tout en découvrant cet art emblématique de la culture mahoraise. Le spectateur est amené à se mouvoir avec une qualité gestuelle proche de celle de la danse du debaa et de la corporalité des femmes mahoraises, où la proximité, le toucher, les postures allongées à même le sol sont les fondements de leur gestuelle relationnelle, de l'expression de leur convivialité.

LA HAIE DES DANSEUSES

Oeuvre multimédia réalisée avec les associations de debaa de Saint Denis de la Réunion

<https://www.lespiemontes.com/la-haie-des-danseuses>

Dans une pénombre irisée et une ambiance onirique, de part et d'autres d'un long couloir, une ligne infinie de femmes défile en chantant et en dansant le debaa dans un mouvement perpétuel, sensuel et hypnotique. À travers un jeu d'optique dû au montage vidéo et à la disposition des supports de projection, l'espace semble de plus en plus étroit. Les spectateurs ont la sensation d'être aspiré par la danse vers le cœur du debaa. Ils sont happés dans le monde féminin et enivrant du debaa où l'état d'extase, appelé ivresse mystique, est le fil conducteur de l'expérience.

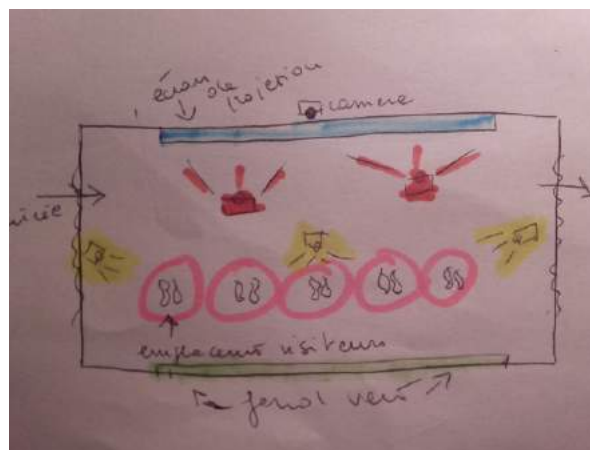
Création d'un nouveau dispositif interactif :

LE VIDÉOMATON INTERACTIF

Dans un espace rectangulaire, comme un grand et ample couloir, le public est invité à participer à une danse de debaa. Il entrera virtuellement dans une ligne des danseuses de debaa qui est interactive.

Sur un grand écran, des femmes grande nature, dansent le debaa. Quand le spectateur s'arrête devant une danseuse elle va s'asseoir et elle l'invite à prendre sa place. L'image du spectateur apparaît alors dans la ligne à la place de la danseuse. Il est invité à danser. Sa danse est filmée et enregistrée. La vidéo est ensuite projetée sur un écran placé à l'extérieur du vidéotomaton.

Cette diffusion évolue en fonction des captations réalisées. Les images des "apprentis danseurs ou danseuses" successifs remplacent au fur et à mesure celles de certaines danseuses. Elles resteront affichées un certain temps en fonction du rythme des vidéos réalisées par les visiteurs. Les nouvelles images écrasent les précédentes en donnant la sensation d'un tableau vivant en perpétuel changement. Plusieurs spectateurs peuvent interagir avec la ligne interactive au même temps.

Cette oeuvre interactive conclut la visite de l'installation AU COEUR DU DEBAA. Toutefois, comme les deux autres dispositifs, elle pourra avoir une vie autonome. Dans ce cas un film sur le debaa sera projeté sur un écran installé avant l'entrée du vidéomaton.

AUTRES CRÉATIONS AUTOUR DE L'INSTALLATION

AU CŒUR DU DEBAA

Conférence vidéo-dansée

<https://vimeo.com/113256764>

Un groupe de debaa de votre ville

Ils existent de nombreux groupes de debaa partout en France. Cet art autant, dévotionnel que récréatif, est entretenu grâce à un réseau associatif très dynamique. La diffusion de cette conférence dans les différentes villes françaises permet de révéler leur présence et de faire connaître la culture de Mayotte.

Des vidéos, des écoutes sonores, des explications, des expériences corporelles

La genèse du debaa, le processus de création des chants et des danses, l'analyse des chorégraphies, l'organisation des groupes, les aspects relationnels, familiaux, religieux et sociaux qui sous-tendent cette pratique, seront illustrés à travers une alternance d'images filmées, d'enregistrements sonores, de chants et de danses en live. Des explications verbales mais aussi des expérimentations corporelles seront proposées aux spectateurs afin qu'ils puissent pénétrer davantage dans l'univers du debaa.

LE PHOTOMATON

Dans la BOÎTE À DEBAA exposée à Mayotte lors de la Journée du Patrimoine 2015, un photomaton était installé. Le public pouvait se prendre en photo à la fin de la visite. Leur photo apparaissait au milieu de celles des femmes du debaa présentées sous forme d'un diaporama sur un grand écran installé à la sortie du photomaton. Clin d'œil poétique et participatif pour symboliser la notion de partage et l'importance de l'apparence de la pratique du debaa.

LA FRESQUE DU DEBAA

Cette fresque est constituée de 120 photos présentées sous forme de mosaïque. Elle rassemble plus d'une trentaine de groupes de debaa de Mayotte et plus de 1000 portraits de chanteuses et danseuses mahoraises. Lors des Journées du patrimoine en 2015 à Mayotte, elle recouvrait intégralement le lieu d'exposition de l'installation AU COEUR DU DEBAA. Les jeunes comme les moins jeunes venaient quotidiennement se prendre en photo devant cette fresque colorée. Il est possible de réimprimer le trombinoscope sous différentes formes en fonction de la configuration du lieu d'exposition choisi (panneau 4 x 3 ou autres formats).

AU CŒUR DU DEBAA

Le film documentaire

Palaviré Production

Tournage 2016 - Sortie 2019

RÉSUMÉ

Réalisé après quatre ans de recherche sur le debaa, ce film plonge au sein de la pratique en suivant Nourou, Saloua, Zalia et Némati, quatre responsables de différents groupes, passionnées, engagées et drôles. À l'initiative de Nourou leurs groupes vont se rencontrer pour un défi ultime après avoir gagné collectivement en 2009 le Prix France Musique. Chaque groupe essaiera à sa manière de réaffirmer sa suprématie.

L'ÉQUIPE

ELENA BERTUZZI - chorégraphe et anthropologue de la danse

Diplômée au C.N.S.M.D. de Paris en 1997, elle a étudié la danse en Italie, en France et aux U.S.A., parallèlement à des études en Sciences Politiques à l'Université de Turin. En 2011, elle obtient le Diplôme de Master Recherche en Ethnologie Générale, Ethnomusicologie à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Depuis 1996, elle enseigne l'analyse du mouvement, la Cinégraphie Laban et l'Ethnologie de la danse à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense et à l'Université Pascal Blaise de Clermont-Ferrand. Depuis 1980, elle participe comme interprète, chorégraphe et assistante chorégraphique à plusieurs créations, en Italie et en France. En 1988, avec la Cie Tindomè, elle est primée au Concours du Festival d'Orléans. Elle a transcrit en partition et reconstruit nombreuses œuvres de répertoire. Elle mène des projets pédagogiques concernant l'utilisation de la notation Laban dans l'enseignement de la danse auprès de différents publics. Elle utilise la notation dans le champ de la recherche ethnographique en danse.

LAURE CHATREFOU - artiste vidéaste et sonore

Diplômée d'un master en art et anthropologie, issue du monde de la danse contemporaine, Laure Chatrefou se nourrit d'une recherche documentaire pour créer des œuvres multimédias. Depuis 5 ans, elle est engagée dans une démarche de valorisation des identités des Français d'Outre-mer. Elle crée des installations immersives, des créations sonores et des films qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de pratiques culturelles emblématiques de ces territoires. (Debaa, chant soufi dansé des femmes de Mayotte - Touloulou, reines des bals parés-masqués du carnaval de Guyane - Fon ker, poésie créole de la Réunion.) Elle présente ces travaux dans les musées dit « de société » en France, en Belgique et dans les DOM-TOM (Institut du monde arabe - Paris, Musée de l'histoire et de l'immigration - Paris, Musée du baigneur - Guyane, Musée international du masque - Belgique). Depuis 4 ans, ses créations sonores sont produites par Arte Radio.

RASIM BIYIKLI - artiste multimédia

Avant tout pianiste et compositeur, Rasim Biyikli est fort de nombreuses résidences en France et à l'étranger dont la prestigieuse Villa Kujoyama à Kyoto. Il réalise plusieurs albums sous le nom de Man et participe à de nombreuses aventures musicales avec d'autres partenaires. Ses compositions et sa façon d'appréhender l'image lui ouvrent rapidement les portes de productions audiovisuelles telles que l'Oeil du Cyclone sur Canal +. Rasim compose plusieurs créations musicales pour le cinéma, des documentaires et ciné-concerts, et se produit notamment au Centre Pompidou. Il développe également un bon nombre d'installations numériques en compagnie d'artistes contemporains dont Pierrick Sorin. Les œuvres auxquelles il collabore sont exposées entre autres au Lieu Unique, scène nationale de Nantes, à la Maison des arts de Créteil, au TNT Midi Pyrénées, à La Bâtie à Genève...

UN PROJET MULTI-FACETTES

L'installation AU COEUR DU DEBAA s'inscrit dans un projet multi-facettes qui s'appuie sur une recherche ethnographique pour la rédaction d'une thèse en anthropologie générale autour des chants et danses mahorais. En 2013, nous avons créé également une conférence vidéo-dansée sur l'art du debaa qui est actuellement diffusée en métropole et à l'étranger. En 2015, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Mayotte, nous avons réalisé un livre et la "Boîte à debaa", une installation audiovisuelle à partir des rushes collectés en 2013/2014. En 2016, nous tournons un film documentaire sur cette pratique artistique soutenu entre autres par le Ministère de la culture et de la communication, le Ministère de l'outre-mer, le Centre National du Cinéma, Mayotte Première Groupe France Télévision et SFR. En 2017, le labyrinthe du debaa a obtenu le Grand Prix ARTELAGUNA à Venise et en 2018 une nouvelle version de l'installation AU COEUR DU DEBAA a été présentée au Fortin de la Redoute à Saint Denis dans le cadre des Journées du patrimoine.

LES PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de l'outre-mer
Direction des affaires culturelles de la Préfecture de Mayotte
DICREAM Centre national du cinéma et de l'image animée, service de la création numérique
DICAM Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
Ville de Mamoudzou
Centre National de la Danse – Pantin
Mairie de Saint Denis et politique de la ville
Conseil région de la Réunion
Conseil départemental de la Réunion
Les Bambous, théâtre de Saint Benoit de la Réunion

MÉCÉNATS

Banque BFC
MGEN
SFR
La Caisse des dépôts et consignations
TOSHIBA
EDM
Total
Somaco
ISSEO
Lacroix
Agence Ponctuation
SLMR
Cité des arts de Saint Denis

MÉDIAS

Mayotte Première – Groupe France Télévision
Arte Radio

CO-PRODUCTEURS

Studio d'en Haut
Superchimère
Association les Piémontés

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

LERKA

AUTRES PARTENAIRES

Espace Cosmopolis d la ville de Nantes
Maison des cultures du monde de Vitry - UNESCO