

La Commune

Aubervilliers

Centre dramatique national

Coup Fatal

**Alain Platel, Fabrizio Cassol et Rodriguez
Vangama**

avec **Coco Diaz, Russell Kadima, Boule Mpanya, Fredy
Massamba, Deb's Bukaka, Jolie Ngemi, Cédrick Buya,
Bouton Kalanda, Silva Makengo, Erick Ngoya, Brensley
Manzo, Évry Madiamba et Rodriguez Vangama**

DU 23 AU 25 JANVIER 2025

Jeudi et vendredi à 20h

Samedi à 18h

Durée : 1h50

Tout public à partir de 12 ans

PLATEAU 3 / EMBARCADÈRE

générique

direction musicale **Fabrizio Cassol**
direction artistique et mise en scène **Alain Platel**
chef d'orchestre **Rodriguez Vangama**
compositions **Fabrizio Cassol**, **Rodriguez Vangama**
d'après **Händel, Vivaldi, Bach,**
Monteverdi, Gluck
avec la collaboration de **Coup Fatal**
scénographe **Freddy Tsimba**
lumière **Carlo Bourguignon**
son **Guillaume Desmet**
costumes **Dorine Demuynck**
photographie **Chris Van der Burght**
assistanat à la direction artistique **Romain Guion,**
Eléonore Bonah
Avec **Coco Diaz** (contre-ténor), **Russell Kadima**
(vocal), **Boule Mpanya** (vocal), **Fredy Massamba**
(vocals), **Deb's Bukaka** (balafon), **Jolie Ngemi**
(danseuse), **Cédrick Buya** (percussions), **Bouton**
Kalanda (likembe), **Silva Makengo** (likembe), **Erick**

Ngoya (likembe), **Brensley Manzo** (guitare), **Évry Madiamba** (percussions et calebasse) et **Rodriguez Vangama** (guitare électrique, balafon).

production (reprise 2024) Comédie de Genève
diffusion OTTO productions
production à la création (2014) KVS - Bruxelles et les ballets C de la B
coproduction Théâtre national de Chaillot - Paris, Holland Festival - Amestardam, Festival d'Avignon, Theater im Pfalzbau, Torinodanza, Opéra de Lille, Wiener Festwochen
avec le soutien de la Ville de Bruxelles, Ville de Gand, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Province de la Flandre-Orientale et des autorités flamandes
créé le 10 juin 2014 au Wiener Festwochen - Autriche
recréation le 17 décembre 2024 à la Comédie de Genève (grande salle)

résumé

Fusion bouillonnante du répertoire baroque européen et de la musique et des danses populaires congolaises. Voici la re-création d'un spectacle culte qui fait resurgir, dix ans plus tard, une émotion intacte. À la majesté des phrases de Bach, Monteverdi ou Haendel répondent

les danses flamboyantes des Sapeurs de Kinshasa. Dialogue audacieux entre les voix, les gestes et les cultures, la composition de Fabrizio Cassol, Alain Platel et Rodriguez Vangama est aujourd'hui plus que nécessaire. Un manifeste d'exubérance, où la joie triomphe au rythme de la Sape.

une partition

Dans *Coup Fatal*, un orchestre de 13 musiciens de Kinshasa s'inspire, sous la direction de Rodriguez Vangama, du répertoire baroque de plusieurs compositeurs. Le contre-ténor congolais Serge Kakudji a sélectionné les arias et la musique d'origine se voit enrichie par les diversités des musiciens.

Au départ des parties vocales, on recrée un nouvel univers contemporain au niveau du son et de l'image. Cette nouvelle musique fusionne d'une façon naturelle et exubérante phrases baroques, musique congolaise traditionnelle et populaire, rock et jazz.

Le compositeur Fabrizio Cassol et le guitariste Rodriguez Vangama ont assuré la direction musicale. Avec les musiciens, le metteur en scène Alain Platel et

le danseur Romain Guion (entre autres *C(H)OEURS*) ont donné la forme théâtrale. Le décor a été réalisé en collaboration avec Freddy Tsimba. À Kinshasa, il fait des sculptures inquiétantes grandeur nature, en utilisant des douilles de munitions, rassemblées sur les lieux des combats congolais.

S'ajoutent à l'arrogance et au machisme du *Coup Fatal* le rayonnement baroque et la coquetterie des « Sapeurs », les dandys de Kinshasa. Pas besoin d'ironie, l'exubérance est légitime. Sur un fond de scène de douilles de munitions, il faut bien que les gestes soient grands et fanfarons, que le fade soit criant et défiant. Plutôt qu'un tribut à la musique baroque, *Coup Fatal* est une ode à cette élégance sans concession des Congolais.

biographies

Fabrizio Cassol, direction musicale

Compositeur et saxophoniste du groupe Aka Moon depuis 20 ans, Fabrizio Cassol s'associe régulièrement à des chorégraphes tels que Alain Platel (les ballets C de la B - *vsprs*, *pitié!*, *Coup Fatal*), Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas), le Samoa Lemi Ponifasio (Mao Company), le congolais Faustin Linyekula (studio Kabako) mais aussi à l'opéra avec Philippe Boesmans ou Luc Bondy notamment et au théâtre avec Tg Stan. Depuis plusieurs années, sa collaboration avec le KVS - Bruxelles sous la direction de Jan Goossens fait suite à une résidence à l'opéra La Monnaie/De Munt - Bruxelles sous la direction de Bernard Foccroulle. Depuis 2012, il est en résidence à la Fondation de l'Abbaye Royaumont près de Paris où il prolonge l'étude des cultures du monde, sa création la plus récente étant *AlefBa* avec des musiciens d'Égypte, Syrie, Liban, Irak et Turquie. Cet intérêt pour les musiques non-européennes est né après un voyage déterminant chez les Pygmées Aka de la république centrafricaine en 1992 et des voyages en Asie, principalement en Inde, et en Afrique travaillant avec la diva malienne Oumou Sangare, le Griot Baba Sissoko et les Black Machine, le maître percussionniste indien U.K Sivaraman et le sénégalais Doudou N'Diaye Rose. En ce qui concerne la scène des musiques improvisées, Fabrizio Cassol a travaillé avec Marc Turner, Robin Eubanks, David Gilmore, Magic Malik, Marc Ducret et Joe Lovano. Avec le DJ Grazzhoppa, il crée le premier bigband de 14 DJs et avec le fabricant d'instruments François Louis, il participe à la conception de l'Aulochrome, premier instrument à vent chromatiquement polyphonique.

Sa pratique des expressions issues de l'oralité et de l'écriture, de la musique de chambre aux œuvres symphoniques, l'amène à donner régulièrement des ateliers ou master-classes partout dans le monde ; par exemple au Conservatoire national supérieur - Paris, à la Royal Academy - Londres, au Conservatoire de Jérusalem ou encore à Alger, Beijing, Berlin, Chennai, Tunis et Royaumont.

Alain Platel, direction artistique

Alain Platel est orthopédagogue de formation et autodidacte en tant que metteur en scène. En 1984, il forme avec des amis et membres de sa famille une troupe fonctionnant en collectif. À partir de *Emma* (1988), il se distingue plus clairement en tant que metteur en scène. Il crée *Bonjour Madame* (1993),

La Tristeza Complice (1995) et *Iets op Bach* (1998), des productions qui propulsent les ballets C de la B (nom adopté par la troupe) au sommet international. En compagnie de l'auteur Arne Sierens, il accomplit un effet comparable pour la compagnie de théâtre jeune public Victoria de Gand, en proposant *Moeder en kind* (1995), *Bernadetje* (1996) et *Allemaal Indiaan* (1999). Après *Allemaal Indiaan*, Alain Platel annonce qu'il ne produira plus de nouveaux spectacles. Mais Gerard Mortier le convainc de créer *Wolf* (2003), une pièce sur Mozart pour la Ruhrtriennale. Le projet choral Coup de Chœurs monté par Alain Platel à l'occasion de l'ouverture du nouveau KVS marque le début d'une étroite collaboration avec le compositeur Fabrizio Cassol. *vsprs* (2006) signale un changement de cap. L'exubérance des spectacles précédents, s'exprimant par la diversité des interprètes et les thèmes abordés, cède la place à une plus grande introspection et une plus grande nervosité, en révélant un univers de pulsions et d'aspirations, et aussi de violence, comme dans *Nine Finger* (2007) avec Benjamin Verdonck et Fumiyo Ikeda. Après le style baroque de *pitié!* (2008), *Out Of Context – for Pina* (janvier 2010) constitue une réflexion quasiment ascétique sur l'arsenal de mouvements entourant les spasmes et les tics. En collaboration avec Frank Van Laecke, il crée en juin 2010 *Gardenia*. Cette production est inspirée du film *Yo soy así*, dans lequel la fermeture d'un cabaret pour travestis à Barcelone constitue le point de départ d'une plongée au cœur des vies privées d'un mémorable groupe de vieux artistes. Le directeur d'opéra Gerard Mortier demande à Alain Platel de créer *C(H)OEURS* (2012) pour le Teatro Real - Madrid, avec les fameuses scènes chorales des opéras de Verdi et de Wagner. Dans *C(H)OEURS*, Platel, avec ses danseurs et le chœur du Teatro Real - Madrid, explore à quel point la beauté d'un groupe peut être dangereuse. Dans *tauberbach* (2014), il continue à explorer et développer son langage de mouvement connu comme « la danse bâtarde ». Sa collaboration à des petits projets comme *Nachtschade* (pour Victoria en 2006) et le coaching comme pour Pieter et Jakob Ampe et leur création *Jake & Pete's big reconciliation attempt for the disputes form the past* (2011) en sont la preuve.

Il a également créé des films de danse, que ce soit avec la réalisatrice britannique Sofie Fiennes (*Because I Sing* en 2001, *Ramallah!Ramallah!Ramallah!* en 2005 et *VSPRS Show and Tell* en 2007) ou en solo avec *les ballets de ci de là* (2006).

Rodriguez Vangama, chef d'orchestre

Rodriguez Vangama est né à Kinshasa. Guitariste et bassiste de grande renommée, il est fortement sollicité pour ses talents en tant que musicien, arrangeur et producteur par des grands musiciens comme Papa Wemba, Werrason, Jean Goubald et Monik Tenday. Il a joué dans le groupe de jazz J'AFROZZ, et a travaillé avec Pierre Vaiana et Baloji, notamment pour l'enregistrement de son album *Kinshasa Succursale*. Avec Fabrizio Cassol, il coopère à plusieurs concerts. Invité dans des festivals sur le plan international, il a joué au Festival d'Avignon et partout dans le monde pour le spectacle *Coup Fatal* (2014) en tant que co-compositeur, et continue sa tournée mondiale avec Alain Platel dans le *Requiem pour L.* dont il co-signe et dirige la musique. Rodriguez a beaucoup tourné avec Lexxus Legal en Afrique et en Europe. Avec son

groupe Les Salop'arts, il mélange la musique populaire congolaise avec des éléments de jazz et de rock. Il a fondé en 2016 le Guez Arena, premier centre culturel congolais à Kinshasa, pour former et produire plusieurs artistes avec son label Arena Music. En 2019 avec Lydie Toran, il fonde la Compagnie Artères basée à Avignon dont l'objectif est la production de spectacles vivants avec des artistes internationaux. Ensuite, il signe deux morceaux sur l'album *Qalf* avec Damso et Universal France, et s'implique dans plusieurs projets avec différents artistes, à la Méca de Bordeaux ou au Théâtre Vidy - Lausanne par exemple. Son album concept intitulé *Empire Kongo* est sorti en 2022. Ce travail est basé sur l'histoire disloquée du Royaume Kongo avec tout ce qui représente la domination de l'homme par l'homme ; et sur le plan musical, il est teinté par le Blue Note et la polyphonie de la musique du monde.

Prochainement à La Commune...

Le ciel, la nuit et la fête (Le Tartuffe, Dom Juan, Psyché), de Molière, Nouveau Théâtre Populaire - du 5 au 8 février 2025

Héritage, Cédric Eeckhout - du 12 au 14 mars 2025

Céline, Juliette Navis - du 26 mars au 5 avril 2025

J.C. Juliette Navis - du 27 mars au 5 avril 2025

Plus d'informations sur lacommune-aubervilliers.fr ou au 01 48 33 16 16

Ouverture du **Bar Restaurant** de La Commune avant et après chaque représentation

La Commune
Aubervilliers Centre dramatique national

2 rue Édouard Poisson - 93300 Aubervilliers - lacommune-aubervilliers.fr - 01 48 33 16 16
