

Danse Hip-Hop

PIXEL

MOURAD MERZOUKI

COMPAGNIE KÄFIG

PROGRAMME DE SALLE

SAMEDI 16 MARS 2024 - OPÉRA DE VICHY

Pixel

Au carrefour de la danse et de la vidéo interactive, Mourad Merzouki signe une œuvre phare qui puise dans l'énergie du hip-hop et la projection 3D.

Onze danseurs et circassiens sont immergés dans un univers à la gravité mouvante. Des milliers de pixels s'animent, offrant un trompe-l'œil époustouflant, évoluant en temps réel en fonction des mouvements des danseurs. Le subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesses techniques créé un ballet futuriste, à la fois ludique et joyeux.

Les vidéos et images interactives enlacent les danseurs dans un flux de mouvement infini : les images enrobent les corps, les surprennent, anticipent leurs mouvements...

Une singulière écriture contemporaine qui nous propose une réelle prouesse technique et une interprétation virtuose des danseurs.

Mourad Merzouki Direction artistique, chorégraphie
Marjorie Hannoteaux Assistante chorégraphie
Mourad Merzouki, Adrien Mondot et Claire Bardainne Concept
Adrien Mondot et Claire Bardainne Création numérique
Armand Amar Création musicale
Yoann Tivoli assisté de Nicolas Faucheu Lumières
Benjamin Lebreton Scénographie
Pascale Robin
assistée de **Marie Grammatico** Costumes
Camille Courier de Mère
et **Benjamin Lebreton** Peintures

Danseurs

Sofiane Tiet, Kader Belmoktar, Maxim Thach, Justin Gouin, Marc Brillant, Paul Thao, Saravirak Bun, Ibrahima Mboup, Medesseganvi Yetongnon, Rachid Aziki, Nina Van Der Pyl

Compagnie Käfig

Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne
Coproduction Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus - Bron
Avec le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B

Durée : 1h10

Note d'intention

« Nous sommes confrontés sans cesse à l'image, la vidéo, le numérique.

Les écrans nous entourent et il n'y a qu'à traverser les grandes capitales de certains pays du monde pour imaginer ce que sera la ville de demain : une forte exposition à l'image qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien.

Le projet *Pixel* est né d'une première rencontre avec Adrien Mondot et Claire Bardainne et de la fascination que cela m'a procuré ; j'ai eu la sensation de ne plus savoir distinguer la réalité du monde virtuel et eu très vite l'envie de tester un nouveau rapprochement en exploitant ces nouvelles technologies avec et pour la danse.

Cette première expérimentation entre la danse et la vidéo interactive a été vertigineuse pour les interprètes participant au projet.

Avec la même curiosité et l'esprit d'ouverture qui m'anime, je me confronte pour cette nouvelle aventure à cet univers impalpable qu'est la projection lumineuse développée par la Compagnie Adrien M / Claire B. Le défi de faire dialoguer ces deux mondes, tout comme celui de trouver le subtil équilibre entre les deux pratiques afin que danse et représentations immatérielles se répondent sans que l'une ne prenne le dessus sur l'autre, me déstabilisent une nouvelle fois dans ma manière d'appréhender le geste. Je poursuis cette quête du mouvement,

que je développe et remets sur le métier à chacune de mes créations, avec de nouvelles contraintes et de nouveaux partenaires de jeu. Comment le danseur évolue-t-il dans un espace fait d'illusion, sur un plateau en trois dimensions, la vidéo pouvant tour à tour l'accompagner dans son évolution sur une scène, tout comme l'entraver ?

Au-delà des projections vidéo, j'ai souhaité que la musique d'Armand Amar vienne se poser sur la chorégraphie et l'image comme une invitation supplémentaire au voyage. Accompagnant les interprètes, elle fait ressortir l'énergie tout autant que la poésie, habitant les corps des danseurs. Ces nouveaux chemins de découverte me permettent de travailler sur cette extension du réel et de me confronter au monde de synthèse : étrangeté pour moi qui me nourrit habituellement de corps et de matière. Habiter la danse dans un espace où le corps n'est confronté qu'à des rêves, faire évoluer le geste dans les paysages mouvants créés par Adrien et Claire.

J'ai souhaité ouvrir la voie d'une conversation entre le monde de synthèse de la projection numérique et le réel du corps du danseur. Chacun s'est immergé dans un espace qui lui était étranger de manière ludique, dans le partage, en s'appuyant sur la virtuosité et l'énergie du hip-hop, mêlé de poésie et de rêve, pour créer un spectacle à la croisée des arts. »

Mourad Merzouki

Mourad Merzouki

Direction artistique - Chorégraphe

Figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, le chorégraphe Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines du mouvement, ses origines sociales et géographiques, cette confrontation permet d'ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des points de vue inédits.

Après avoir créé sa première compagnie Accrorap en 1989 avec Kader Attou, Éric Mezino et Chaouki Saïd, il décide en 1996 de développer son propre univers artistique en fondant sa compagnie Käfig, « cage » en arabe et en allemand. Depuis, il a créé une trentaine de pièces dont la diffusion ne cesse de s'élargir. Au total, plus de 2 millions de spectateurs ont découvert les créations de sa compagnie

lors de 4 000 représentations en France et à l'étranger, soit à travers 65 pays.

À la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne de 2009 à 2022, il développe un projet artistique tout à la fois ouvert sur le monde et ancré sur le territoire. Il crée des ponts avec le projet mené à Pôle en Scènes à Bron, dont il est conseiller artistique depuis 2016, mettant en synergie le Centre chorégraphique Pôle Pik et l'Espace Albert Camus. Sur ces territoires, il pilote deux festivals jumeaux, Karavel et Kalypso, offrant un large espace de visibilité aux compagnies de danse hip-hop. En janvier 2023, après 13 années à la tête du CCN de Créteil, il ré-installe la compagnie Käfig dans l'Est lyonnais, à Bron et à Saint-Priest, renouant avec le territoire qui l'a vu grandir.

Adrien Mondot et Claire Bardaine

Création numérique

La compagnie Adrien M / Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques et des arts vivants. Elle est co-dirigée par Claire Bardaine et Adrien Mondot. Leur démarche place l'humain au centre des enjeux technologiques, et le corps au coeur des images, avec comme spécificité le développement sur-mesure de ses outils informatiques.

Ils poursuivent la recherche d'un numérique vivant : mobile, artisanal, éphémère et sensible. Depuis sa révélation aux Jeunes Talents Cirque 2004 avec le projet *Convergence 1.0*, Adrien Mondot, artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur crée des spectacles mettant en oeuvre des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, la danse et la musique.

Avec Cinématique, il remporte le Grand Prix du jury dans le cadre de la compétition internationale « Danse et Nouvelles Technologies » du festival Bains Numériques à Enghien-les-Bains en juin 2009. En 2010, il rencontre Claire Bardaine, plasticienne, designer graphique et scénographe. Diplômée

d'Estienne et des Arts Déco de Paris, ses recherches visuelles se concentrent sur le lien entre signe, espace et parcours, explorant les va-et-vient entre imaginaire et réalité, au sein du Studio BW, qu'elle co-fonde en 2004, ou en collaboration avec les chercheurs en sociologie de l'imaginaire du Ceaq (Sorbonne, Paris).

Ils refondent en 2011 la compagnie qui devient Adrien M / Claire B. Aller au-delà de l'espace du plateau et de la temporalité de la représentation est notamment un des axes forts de la transformation de la compagnie. Ils co-signent ainsi la création de l'exposition interactive *XYZT*,

Les paysages abstraits. En 2011, ils créent également le spectacle-conférence *Un point c'est tout*, et signent la création numérique de Grand Fracas issu de rien, mis en scène par Pierre Guillois. En 2013, ils créent Hakanai, pièce chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d'images. Ensemble, ils interrogent le mouvement et ses multiples résonances avec la création graphique et numérique. Il en surgit un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel et virtuel porteur d'infinies perspectives d'exploration.

Marjorie Hannoteaux

Assistante à la chorégraphie

Autodidacte, Marjorie Hannoteaux se nourrit de ses expériences variées dans les milieux de la mode, du cinéma, du théâtre, de la comédie musicale, de l'évènementiel, de la publicité et de la danse contemporaine.

Elle danse pour les compagnies des chorégraphes Montalvo-Hervieu, Blanca Li, Marie-Claude Pietragalla, Marie-Agnès Gillot, Kader Belarbi, David Drouad, Kamel Ouali, Franco Dragone, Benjamin Millepied...

Mais aussi pour de grandes enseignes telles qu'Yves Saint-Laurent, Cartier, Swarovski ou Jean-Paul Gaultier. Elle assiste Dominique Hervieu, José Montalvo, Georges Momboye et Marie-Agnès Gillot puis rejoint la compagnie Käfig en tant qu'assistante de Mourad Merzouki sur ses créations pour *Yo Gee Ti* en 2011, *Pixel* en 2013, *Vertikal* et *Folia* en 2018 puis *Zéphyr* en 2021.

Armand Amar

Musique

Français d'origine marocaine, né à Jérusalem le compositeur Armand Amar part tôt à la rencontre de cet « ailleurs » promis par des musiques extraeuropéennes.

D'abord musicien autodidacte, il pratique les tablas, le zarb ou les congas auprès de différents maîtres de musiques traditionnelle et classique. Suit en 1976 la découverte de la danse, à l'invitation du chorégraphe sud-africain Peter Goss.

Cette rencontre le transporte dans un rapport direct à la musique, avec le pouvoir d'improviser sans contraintes. Il travaille depuis avec un nombre considérable de chorégraphes contemporains comme Marie-Claude Pietragalla, Carolyn Carlson, ou Russell Maliphant.

Ce syncrétisme d'influences spirituelles et musicales se retrouve dans ses nombreuses musiques de films.

Depuis 2000, il collabore avec Costa-Gavras, Radu Mihaileanu, Rachid Bouchareb, Julie Gavras, Gilles Legrand, Alexandre Arcady, Yann Arthus-Bertrand, Daine Kurys, Ismaël Ferroukhi, Marcos Bernstein, Belisario Franca, Nicolas Vanier, Philippe Muyl, ou encore Christian Dugay.

En 2009, *Le Concert* lui a valu le César de la meilleure musique de films.

En 2014, il a reçu le Amanda Award pour la meilleure bande originale de film avec *A Thousand Times Goodnight*.

Armand Amar a fondé en 1994 le label Long Distance avec son complice Alain Weber et qui peut se prévaloir aujourd'hui d'une soixantaine de titres (musiques traditionnelles et classiques).

Benjamin Lebreton

Scénographie

Après un cursus en architecture du paysage, Benjamin Lebreton poursuit une formation en scénographie à l'École Nationale des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon. Diplômé en 2005, il travaille en France et à l'étranger comme scénographe pour la danse, notamment avec Mourad Merzouki avec qui il collabore depuis 2006 sur chacune de ses créations, ou plus récemment avec Maguy Marin.

Pour le théâtre, il conçoit des décors pour Philippe Awat, Catherine Hearnage, Thomas Poulard, David Mambouch...

En Allemagne, il a réalisé la scénographie de la création *Songe d'une nuit d'été* de W. Shakespeare au StaatTheater de

Wiesbaden. En parallèle, il exerce l'activité de graphiste participant à la création des visuels de la compagnie Käfig ou à la signalétique de plusieurs grands bâtiments.

Yoann Tivoli

Lumières

Après un BTS d'éclairagiste sonorisateur et quatre années comme régisseur dans des théâtres lyonnais, il signe ses premières créations lumières en 1994 et oeuvre dans de nombreux domaines artistiques : musique, théâtre, expositions, événementiel... Pour la danse, il travaille notamment avec Inbal Pinto Dance Company, Frank Il Louise, Bob.H Ekoto, Question, Pilobolus, Entre Nosotros et signe, depuis 1996, toutes les créations lumières de la compagnie Käfig. Co-fondateur du Groupe Moi, il a participé aux créations de toutes les performances et assure, en parallèle, la régie générale et

lumière des tournées des créations sur lesquelles il a collaboré. Il occupe le poste de directeur technique de plusieurs compagnies.

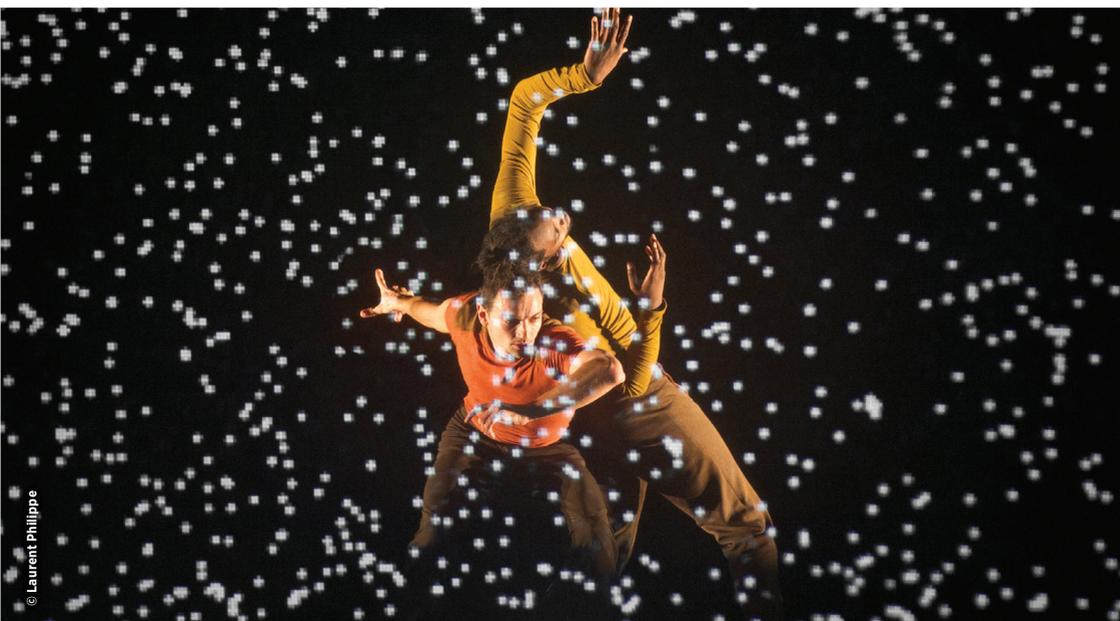

Pascale Robin

Costumes

Après une formation de dessin et d'art graphique ainsi qu'une pratique assidue de la danse, Pascale Robin perfectionne sa technique de coupe à l'école Esmod. Passionnée par l'enjeu du plateau, la magie des corps en scène et la matière textile, elle crée et réalise des costumes de scène depuis 1986. Pour la danse, elle a travaillé pour de nombreux chorégraphes comme Jackie Taffanel, Régine Chopinot, Anne Teresa De Keersmaeker...

Elle a aussi costumé des artistes de cirque, des fanfares, des spectacles de rue ou encore des opéras. Elle suit toujours une formation aux Beaux-Arts et développe des projets personnels, parmi lesquels l'intervention auprès de différents publics pour des conférences sur le costume de scène.

Prochainement à Vichy Culture

JAZZ

TRIO BAROLO

Casa Nostra

Vendredi 22 mars 2024 | 20h

Centre Culturel de Vichy

OPÉRA

MADAMA BUTTERFLY

Jacques Puccini

Dimanche 24 mars 2024 | 15h

Opéra de Vichy

HUMOUR

AHMED SYLLA

Origami

Jeudi 28 mars 2024 | 20h

Opéra de Vichy

CHANSON / ÉLECTRO

HERVÉ

Jeudi 04 avril 2024 | 20h

Opéra de Vichy

WWW.OPERA-VICHY.COM

Renseignements / Réservations : 15 rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

+33 (0)4 70 30 50 30 - billetterie@vichyculture.fr