

DANSE

PIXEL

MOURAD MERZOUKI / CIE KÄFIG

12 > 17 décembre / Grande Salle

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki
présente

PIXEL

CRÉATION 2014

Direction artistique et chorégraphie
Mourad Merzouki

Création numérique Adrien Mondot et Claire Bardainne | musique Armand Amar

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 – novembre 2014

GÉNÉRIQUE

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE

Mourad Merzouki

CONCEPT

Mourad Merzouki et Adrien M / Claire B

CRÉATION NUMÉRIQUE

Adrien Mondot & Claire Bardainne

CRÉATION MUSICALE

Armand Amar

Sarah Nemtanu, violon - Julien Carton, piano - Nuria

Rovira Salat, voix

Musique additionnelle, alto, Anne-Sophie Versnaeyen

Programmation batteries «Les Plocks», Artback Society :

Stéphane Lavallée et Julien Delaune

Enregistrement, mixage, création sonore, Vincent

Joinville

Recherche sons, Martin Fouilleul

ASSISTANTE DU CHORÉGRAPHE

Marjorie Hannoteaux

INTERPRÉTATION (en alternance)

Rémi Autechaud dit *RMS*, Kader Belmoktar, Marc
Brillant, Antonin *Tonbee* Cattaruzza, Elodie Chan,
Aurélien Chareyron, Sabri Colin dit *Mucho*, Yvener
Guillaume, Amélie Jousseau, Ludovic Lacroix,
Ibrahima Mboup, Julien Seijo, Paul Thao, Sofiane Tiet,
Médésséganvi Yetongnon dit *Swing*

LUMIÈRES

Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux

SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Lebreton

COSTUMES

Pascale Robin, assistée de Marie Grammatico

PEINTURES

Camille Courier de Mère et Benjamin Lebreton

PRODUCTION

Centre Chorégraphique National de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie Käfig

COPRODUCTION

Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus - Bron
Avec le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B

Durée 1h10

À partir de 7 ans

Créé le 15 novembre 2014 à la Maison des Arts de Créteil dans le cadre du Festival Kalypso

CALENDRIER DE TOURNÉES

DEPUIS LA CRÉATION,
285 REPRÉSENTATIONS DANS 142 VILLES ET 12 PAYS.

SAISON 2016/2017

Du 31 août au 4 septembre	The Majesty's Theatre, Melbourne, Australie
Du 22 au 24 septembre	Espace 1789, Saint-Ouen
Du 27 au 29 septembre	Düsseldorf Festival, Allemagne
1 ^{er} et 2 octobre	Le Bateau Feu - scène nationale, Dunkerque
10 et 11 octobre	Territoria - International Festival-School, Moscou, Russie avec le soutien de l'Institut Français
Du 26 octobre au 14 novembre	<i>Tournée au Brésil dans le cadre de « FranceDanse » avec le soutien de l'Institut Français</i>
26 octobre	Palacio das Artes, Belo Horizonte, Brésil
29 octobre	Theatro Municipal, Paulinia, Brésil
1 ^{er} et 2 novembre	Theatro Municipal, Rio de Janeiro, Brésil
Du 5 au 7 novembre	Teatro Alfa, São Paulo, Brésil
10 novembre	Teatro Guairao, Curitiba, Brésil
13 novembre	Teatro Castro Alves, Salvador de Bahia, Brésil
26 novembre	Teatro Grande, Brescia, Italie
29 et 30 novembre	Théâtre de Villefranche
Du 6 au 9 décembre	L'Espal - scène conventionnée danse, Le Mans
13 décembre	Théâtre de Vesoul
Du 18 au 21 décembre	Maison de la Danse de Lyon
13 et 14 janvier	Le Pavillon Noir, CCN d'Aix-en-Provence
17 janvier	Salle Ravel, Levallois
20 janvier	Centre Culturel Le Figuier Blanc, Argenteuil
Du 24 et 26 janvier	Théâtre du Vellein, Villefontaine
31 janvier et 1 ^{er} février	Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
4 et 5 février	Teatro Alighieri, Ravenna, Italie
10 février	Palais du Littoral, Grande Synthe
13 et 14 février	La Commanderie - scènes du Jura, Dôle
18 et 19 février	Festival Materia Prima, Cracovie, Pologne
22 et 23 février	Théâtre Jean Vilar, Louvain-la-Neuve, Belgique
28 février	Espace Malraux, Chateaudun
2 et 3 mars	L'Hectare, scène conventionnée de Vendôme, co-accueilli par La Halle aux Grains, scène nationale de Blois
23 et 24 mars	Le Moulin du Roc, Niort
29 mars	Tanz Mainz Festival, Mainz, Allemagne
31 mars	Théâtre de Poissy
8 et 9 avril	Terazije Theater, Belgrade, Serbie

20 et 21 avril	La Cigalière, Sérignan
27 avril	Espace Malraux, Joué les Tours
29 avril	Le Théâtre, Blanc Mesnil
7 mai	Théâtre de Vevey, Suisse
12 mai	Opéra-Théâtre de Saint-Etienne
16 et 17 mai	Grand Théâtre, scène nationale d'Albi
Du 19 au 21 mai	Théâtre de Privas
2 et 3 juin	Festival Art-Rock, La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc
4 juillet	Teatro Municipal, Cali, Colombie
7 et 8 juillet	Teatro Colon, Bogota, Colombie
12 juillet	Teatro Metropolitano, Medellin, Colombie
10 août	Szigest Festival, Budapest, Hongrie

SAISON 2015/2016

18 et 19 septembre	Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou
Du 24 au 27 septembre	Châteauvallon, scène nationale d'Ollioules
29 septembre	Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues
4 et 5 octobre	L'Equinoxe, scène nationale de Châteauroux
9 et 10 octobre	Centre des bords de Marne, Le Perreux
13 et 14 octobre	L'Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône
16 octobre	Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec
20 octobre	Bayer Kulturhaus Erholungshaus, Leverkusen, Allemagne
Du 22 au 24 octobre	Wolubilis, Bruxelles, Belgique
28 et 29 octobre	Festival Torinodanza, Turin, Italie
31 octobre	Teatro Sociale, Trento, Italie
3 et 4 novembre	Le Cratère, scène nationale d'Alès
Du 6 au 8 novembre	Maison de la musique, Nanterre
10 novembre	La Filature, scène nationale de Mulhouse
13 et 14 novembre	La Coursive, scène nationale de La Rochelle
17 et 18 novembre	Le Manège, scène nationale de Maubeuge
21 novembre	Pôle Culturel, Alfortville
Du 24 au 28 novembre	Odyssud, Blagnac
30 novembre et 1er décembre	Grande Halle de La Villette, Paris
Du 3 au 5 décembre	Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux
8 décembre	Le Carreau, scène nationale de Forbach
11 décembre	L'Orange Bleue, Eaubonne
15 décembre	L'Odyssée, Périgueux
18 et 19 décembre	Le Parvis, scène nationale de Tarbes
5 et 6 janvier	Centre Culturel, Cesson-Sévigné
8 janvier	Scènes Mitoyennes, Caudry

10 janvier	Théâtre, Corbeil-Essonnes
12 janvier	Le Volcan, scène nationale du Havre
14 et 15 janvier	Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
20 janvier	Fontenay-en-Scènes, Salle Jacques Brel, Fontenay-sous-Bois
Du 22 au 26 janvier	Festival Suresnes Cités Danse, Théâtre Jean Vilar, Suresnes
29 et 30 janvier	La Passerelle, scène nationale des Alpes du Sud, Gap
2 et 3 février	Le Pin Galant, Mérignac – co-accueilli par l’Opéra national de Bordeaux
5 et 6 février	Scène nationale de Bayonne - Sud Aquitain
9 et 10 février	L’Onde, Vélizy-Villacoublay
12 et 13 février	Théâtre Sartrouville-Yvelines-CDN
16 février	Fondation Nuithonie, L’Equilibre, Fribourg, Suisse
18 février	Palais des Beaux-Arts, Charleroi, Belgique
23 février	Théâtre, Chartres
27 février	Le Mail, Soissons
2 mars	Théâtre de Thalie, Terres de Montaigu
4 et 5 mars	CDN-Théâtre de Lorient
8 mars	Maison de la Culture, Nevers
11 mars	Centre Athanor, Montluçon
15 mars	Quai des Arts, Argentan
17 mars	Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray
19 mars	Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil
22 mars	Théâtre - scène nationale de Narbonne
Du 24 au 26 mars	Radiant-Bellevue, Caluire
29 mars	Scène nationale de Sénart, Combs-la-Ville
31 mars	Théâtre des Cordeliers, Romans
2 avril	La Garance, scène nationale de Cavaillon
4 et 5 avril	Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison
9 avril	Théâtre, Le Vésinet
12 avril	Espace Carpeaux, Courbevoie
17 avril	Théâtre du Luxembourg, Meaux
19 avril	Le Colisée, Roubaix
21 et 22 avril	Théâtre de Cornouaille, Quimper
26 et 27 avril	Le Phénix, Valenciennes
30 avril	Espace Philippe Auguste, Vernon co-accueilli par la Scène Nationale Evreux Louviers
3 mai	Il Rossetti, Trieste, Italie
5 mai	Teatro Comunale, Vicenza, Italie
7 mai	Teatro A. Ponchielli, Cremona, Italie
10 mai	Cultuurcentrum, Hasselt, Belgique
13 mai	Théâtre Le Nickel, Rambouillet
17 mai	Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi
19 et 20 mai	Théâtre La Piscine, Châtenay-Malabry

26 et 27 mai	Anthéa, Antibes
31 mai et 1er juin	Le Carré Magique, Lannion
4 juin	Les Passerelles, Pontault-Combault
Du 15 au 18 juin	Performing Art Center, Herzlyia, Israël
2 et 3 juillet	Festival Perplx - Théâtre Schouwburg, Courtrai, Belgique

SAISON 2014/2015

Du 15 au 22 novembre	Maison des Arts, Créteil - Festival Kalypso
Du 27 au 30 novembre	Cirque-Théâtre d'Elbeuf - Festival Automne en Normandie
2 décembre	Le Granit, Scène nationale, Belfort
6 décembre	Le Carré, Sainte-Maxime
9 et 10 décembre	L'Hexagone, Scène nationale Arts Sciences de Meylan
13 décembre	Scènes et Cinés Ouest Provence, Théâtre de l'Olivier, Istres
16 décembre	Théâtres en Dracénie, Draguignan
6 janvier	L'Hippodrome, Douai
Du 8 au 10 janvier	Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
17 janvier	Palais des Festivals, Cannes - Festival de danse de Cannes
Du 20 au 30 janvier	Maison de la Danse, Lyon
Du 3 au 5 février	Le Corum, Montpellier - Montpellier Danse
Du 7 au 10 février	Théâtre Jean Vilar, Suresnes - Festival Suresnes Cités Danse
13 et 14 février	Théâtre Jean Arp, Clamart
22 février	Teatro Comunale Luciano Pavarotti, Modène, Italie
3 et 4 mars	Théâtre de l'Archipel, Perpignan
12 mars	Théâtre de Cusset
17 et 18 mars	Bonlieu, Scène nationale d'Annecy
20 mars	Théâtre Louis Aragon, Orly, Biennale de danse du Val-de-Marne
24 mars	Espace Jean Legendre, Scène nationale, Compiègne
26 mars	Espace Albert Camus, Bron
28 mars	Théâtre de Saint-Maur, Biennale de danse du Val-de-Marne
3 avril	Espace Michel Simon, Noisy-le-Grand
8 avril	Théâtre Anne de Bretagne, Vannes
22 avril	Maison de la culture d'Amiens
28 avril	Théâtre de Bourg en Bresse
9 mai	L'Arsenal, Metz - Festival Metz en Scènes
21 mai	L'Embarcadère, Montceau-les-Mines

EXTRAITS DE PRESSE

Le Monde

« Béat, baba. Plaisir direct, émerveillement sans condition. Quelque chose d'un kidnapping émotionnel sans autre issue que l'abandon. [...] Le hip-hop de Mourad Merzouki sort régénéré de ce contact imaginaire. Élégant, ultra-dessiné comme à son habitude, il a attrapé une autre texture, veloutée parfois, une densité élastique. Comme si des pixels avaient été transplantés dans les muscles mêmes des danseurs pour en faire des mutants planants. Quant à la composition du spectacle, elle s'est affinée, ouvrant de nouveaux circuits, des ramifications spatiales surprenantes. »

Le Monde, Rosita Boisseau, 27 novembre 2014

« Le spectacle est totalement renversant, c'est du jamais vu sur scène. Les danseurs évoluent dans un décor numérique en 3D qui bouge en fonction de leurs déplacements, sur un sol qui parfois se dérobe sous leurs pieds ou devant un écran géant, ils réalisent des prouesses aériennes et acrobatiques.

Dans le spectacle, il n'y a pas que des danseurs de hip-hop, il y a aussi des artistes de cirque. Les solos sont époustouffants, et le public ne s'y trompe pas. Hier soir, à Créteil, il était littéralement en transe au moment des rappels ! »

France Inter, Stéphane Capron, 21 novembre 2014

la Croix

« *Pixel*, comme de simples points blancs qui, démultipliés à l'infini, projetés sur le sol ou en fond de décor, à un débit sans cesse changeant, offrent aux corps un nouvel espace d'expression, où tout n'est plus qu'illusion. [...] *Pixel* propulse le monde du hip-hop dans un grand paradis blanc. [...] Ludique, joyeuse, poétique, cette création parvient à surprendre les plus habitués. »

La Croix, Bernard Gorce, 4 janvier 2015

« Un spectacle merveilleux qui remporte un véritable succès, un spectacle qui ré-enchant le monde en misant sur la beauté et qui vient rappeler que le brouillage de la ligne qui sépare la réalité de la virtualité, de la ligne de front entre l'illusion et le réel ne conduit pas nécessairement à la violence mais parfois à la danse. »

France Culture, «La Grande Table», Caroline Broué, 30 novembre 2015

« C'est magique, c'est captivant ! Toutes les limites disparaissent, tout devient possible sur scène ! »

France 2, Télématin, Anna Reinhardt, 3 décembre 2014

« *Pixel* est peut-être le chef d'oeuvre de Mourad Merzouki. Le célèbre chorégraphe, venu du cirque et du hip-hop, a imaginé un spectacle prodigieux où danse et arts numériques se répondent en poésie. »

20 minutes, Benjamin Chapon, 19 novembre 2014

LE PROGRÈS

« *Pixel*, c'est le miracle de l'exténuation, le chef-d'oeuvre d'un chorégraphe qui, au lieu de se laisser édulcorer par le relâchement, bluffe tout le monde par un magistral coup de poker. [...] Le résultat n'est pas seulement ludique et merveilleux à l'oeil nu, il est surtout d'une intelligence qui n'a rien d'artificielle. »

Le Progrès, David S. Tran, 22 janvier 2015

Midi Libre

« Repousser les limites. Cela fait des années que Mourad Merzouki joue avec les frontières et s'affranchit des principes. Avec *Pixel*, il transgresse les lois, la pesanteur devient un sujet sans gravité et l'espace se démultiplie en plusieurs dimensions. Il n'est pas le premier chorégraphe à utiliser la vidéo dans ses spectacles, mais il en use ici avec une intelligence prodigieuse. Pas question d'en faire un simple décor mouvant, la vidéo devient partie intégrante de la danse, un partenaire fantasque et imprévisible, rythmé par une bande-son impeccable. »

Midi Libre, Caroline Lemaître, 25 mars 2016

« Les tableaux chorégraphiés par Mourad Merzouki prennent à bras-le-corps l'image numérique, avec laquelle jouent les danseurs-acrobates. [...] Tout est jeté, lancé, ça ne s'arrête jamais, comme si les danseurs étaient emportés et par le virtuel des pixels, et par la musique d'Armand Amar extrêmement présente, résonnante, entraînante. »

Ouest France, F. L., 9 décembre 2016

MOURAD MERZOUKI

DE L'ÉCOLE DU CIRQUE À LA DANSE HIP-HOP...

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, 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.

Sa formation s'enracine, dès l'âge de 7 ans, dans la pratique des arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest, dans l'est lyonnais. À quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l'emmène vers le monde de la danse.

Il s'attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première compagnie Accrorap en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et Chaouki Saïd. Mourad Merzouki développe cette gestuelle née dans la rue tout en se confrontant à d'autres langages chorégraphiques auprès notamment de Maryse Delente, Jean-François Duroure et Josef Nadj. En 1994, la compagnie présente *Athina* lors de la Biennale de la Danse de Lyon, un véritable succès qui réussit à transposer la danse hip-hop de la rue à la scène. Les premières représentations internationales de la compagnie les mènent vers des terrains inexplorés, comme un camp de réfugiés en Croatie ; Mourad Merzouki y fait l'expérience de la danse comme puissant vecteur de communication.

Pour développer son propre univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, Mourad Merzouki décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : *Käfig* signifie « cage » en arabe et en allemand. Ce choix indique le parti pris d'ouverture du chorégraphe et son refus de s'enfermer dans un style.

De 1996 à 2006, Mourad Merzouki crée 14 pièces, dont la diffusion ne cesse s'élargir.

À partir de janvier 2006 il imagine et conçoit un nouveau lieu de création et de développement chorégraphique qui met en œuvre un nouveau rendez-vous pour la danse hip-hop avec le Festival Karavel : le centre chorégraphique Pôle Pik ouvre ses portes à Bron en 2009.

En juin 2009, Mourad Merzouki est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne. Il y développe un projet intitulé « La danse, une fenêtre sur le monde », dont l'ouverture est le maître-mot. Il continue, à côté de la création et de la diffusion de ses spectacles, un travail de formation et de sensibilisation à la danse hip-hop, en créant des rencontres originales favorisant l'accès à l'art chorégraphique et le soutien aux équipes indépendantes. En 2013, il crée le Festival Kalypso, offrant un nouvel espace de visibilité aux compagnies de danse hip-hop sur le territoire francilien.

En mars 2016, il est nommé conseiller artistique de « Pôle en scènes » à Bron, projet mettant en synergie le centre chorégraphique Pôle Pik, l'Espace Albert Camus et le Fort autour d'une ambition commune de diffusion, de formation et de création du spectacle vivant. Mourad Merzouki reste fidèle à sa démarche artistique en proposant de créer des passerelles entre les disciplines, d'ouvrir les espaces et de les investir avec un public toujours plus large.

MOURAD MERZOUKI

EN QUELQUES DATES

29 avril 2014

Mourad Merzouki est l'auteur du message de la 32ème Journée internationale de la Danse, après Lin Hwai-Min, Sidi Larbi Cherkaoui, Anne Teresa de Keersmaecker, Akram Khan, William Forsythe, Maurice Béjart...

15 février 2013

Mourad Merzouki reçoit la médaille d'Honneur de la Ville de Lyon.

14 juillet 2012

Nomination de Mourad Merzouki au grade de Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur par le Ministre délégué chargé de la Ville François Lamy.

5 Juillet 2011

Mourad Merzouki est promu au grade d'Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand.

Juin 2009

Mourad Merzouki est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne.

19 février 2008

Mourad Merzouki reçoit le Trophée Créateurs sans frontières 2008, remis par le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, Bernard Kouchner. Ce trophée distingue chaque année des artistes ou des personnalités du monde de la culture pour leur action particulièrement remarquable à l'international.

4 décembre 2006

Le journal Le Progrès et Télé Lyon Métropole organisent une soirée pour récompenser les acteurs culturels lyonnais. Dix trophées sont remis dans dix catégories artistiques. Mourad Merzouki et la Compagnie Käfig reçoivent le trophée des Lumières de la Culture pour la catégorie Danse.

12 juin 2006

Mourad Merzouki reçoit le Prix Nouveau Talent Chorégraphique attribué par la SACD. Au Palmarès des Prix SACD 2006 figurent entre autres Gad Elmaleh, Julie Ferrier, Radu Miahaleanu, José Montalvo et Dominique Hervieu...

14 juillet 2004

Mourad Merzouki est promu Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture et de la Communication Renaud Donnedieu de Vabres.

30 mai 2004

Mourad Merzouki reçoit le prix de meilleur jeune chorégraphe au Festival International de Danse de Wolfsburg, aux côtés de Sidi Larbi Cherkaoui, Tero Saarinen, Maurice Béjart eux-aussi primés.

EQUIPE ARTISTIQUE

Adrien MONDOT et Claire BARDAINNE 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 Bardainne et Adrien Mondot. Leur démarche place l'humain au centre des enjeux technologiques, et le corps au cœur 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 œuvre 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 Bardainne, 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 *Hakanaï*, 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.

Armand AMAR **Création musicale**

Français d'origine marocaine, né à Jérusalem, le compositeur Armand Amar part tôt à la rencontre de cet «ailleurs» promis par des musiques extra-européennes. 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, Russell Maliphant, ou Mourad Merzouki.

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 Mui, 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).

Yoann TIVOLI **Lumières**

Yoann Tivoli est né à Angers en 1974. Après un BTS d'éclairagiste sonorisateur et 4 années comme régisseur dans deux théâtres lyonnais, il signe ses premières créations lumières en 1994 et œuvre dans tous les domaines du spectacle vivant en France et à l'international. Pour la danse, il travaille notamment avec les compagnies Käfig, Inbal Pinto Dance Company, Frank Il Louise, Bob.H Ekoto, Question, Pilobolus, Entre Nosotros.

Pour la musique, il a réalisé les lumières des Percussions Claviers de Lyon, NatiK, l'Orchestre National de Lyon, Emma Utges, Tonny Gatlif. Au théâtre, il collabore avec les compagnies Les Trois Huit, Les Transformateurs, La fille du pêcheur, Les Célestins, Kastor Agile, La Nième Compagnie, l'Opéra de Tel-Aviv, Bergen Nasjonale Opera, Et si c'était vrai, la Cie Tutti Arti, le Laabo, la Cie des Lumas ainsi que la compagnie Cassandre. Il réalise aussi des mises en lumières pour des expositions et des manifestations événementielles et est amené à concevoir des scénographies de théâtre.

Co-fondateur du Groupe Moi, il a participé aux créations de toutes les performances. En parallèle, il assure la régie générale et lumière des tournées nationales ou internationales des créations sur lesquelles il a collaboré et occupe le poste de directeur technique de plusieurs compagnies.

Depuis 1996, Yoann Tivoli a signé toutes les créations lumières de la compagnie Käfig.

Benjamin LEBRETON Scénographie

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

Pour le théâtre, il conçoit des décors pour Phillipe Awat à Paris, ou encore Catherine Heargreave, Thomas Poulard, David Mambouch, les Transformateurs, Valerie Marinèse, la compagnie Scènes à Lyon ; en Allemagne il a réalisé la scénographie de la création du « Songe d'une nuit d'été » de W. Shakespeare au StaatTheater de Wiesbaden.

Parallèlement il exerce également l'activité de graphiste pour des événements culturels, comme le festival Karavel à Bron, ou le festival Kalypso au CCN de Créteil et du Val-de-Marne, dont il a été graphiste plusieurs années. Il réalise par ailleurs de nombreuses affiches et documents pour des créations de spectacles. Dans ce domaine il a également réalisé les signalétiques de bâtiments tels que la nouvelle école Louis Lumière à Saint-Denis, ou le campus euro-américain de Sciences Po Paris à Reims.

Pascale ROBIN Costumes

Après une formation de dessin classique 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, Barbara Blanchet, Odile Azagury...

Elle a aussi costumé des automates, des artistes de cirque, des fanfares, des spectacles de rue, des opéras ou encore du cabaret. 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.

Marjorie HANNOTEUX Assistante du chorégraphe

De formation autodidacte, Marjorie Hannoteaux se nourrit de ses expériences professionnelles variées dans les milieux de la mode, du cinéma, du théâtre, de la comédie musicale, de l'évènementiel, de la publicité, de la revue et de la danse contemporaine et néoclassique. 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, Van Cleef and Arpel, Swarovski, Jean Paul Gaultier. Elle assiste Dominique Hervieu, José Montalvo, Georges Momboye et Marie Agnès Gillot. Elle rejoint la Compagnie Käfig en tant qu'assistante de Mourad Merzouki sur ses créations, pour *Yo Gee Ti* en 2011, puis *Pixel* en 2013.

LES INTERPRÈTES

Rémi AUTECHAUD
dit *RMS*

Kader BELMOKTAR

Marc BRILLANT

Antonin *Tonbee* CATTARUZZA

Elodie CHAN

Aurélien CHAREYRON

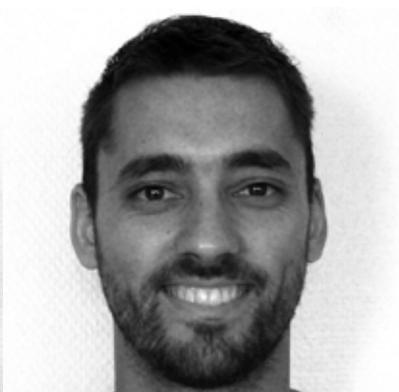
Sabri COLIN dit *Mucho*

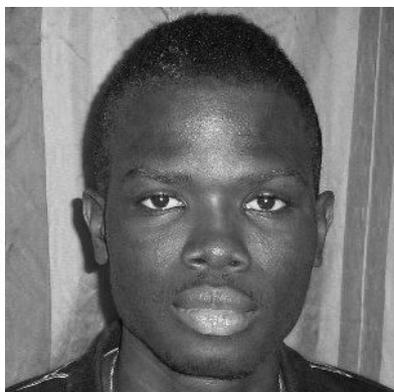
Yvener GUILLAUME

Amélie JOUSSEAUME

Ludovic LACROIX

Ibrahima MBOUP

Julien SEIJO

Paul THAO

Sofiane TIET

Médésséganvi YETONGNON
dit *Swing*

PARCOURS DE LA COMPAGNIE KÄFIG

Depuis 1996, 27 créations ont été présentées dans plus de 700 villes. En 20 ans, la Compagnie Käfig a donné plus de 2800 représentations dans 58 pays et devant plus d'1 million de spectateurs. En moyenne 140 représentations par an à travers le monde rythment la vie de la compagnie.

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque et les arts martiaux, ou encore 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.

En 1994, le spectacle *Athina*, co-signé de sa première Compagnie Accrorap, est remarqué par le public et les professionnels.

Son premier spectacle signé en son nom, *Käfig*, voit le jour en 1996 aux Rencontres Urbaines de la Villette à Paris. Sur le plateau bordé par un filet, un danseur hip-hop et une interprète contemporaine se défient pour mieux dialoguer. Le ton est donné : le hip-hop étend son territoire d'expression sans perdre de vue son histoire.

La Maison de la Danse de Lyon, alors dirigée par Guy Darnet, soutient le projet et accompagne depuis la plupart des productions de la Compagnie Käfig. Cette même année, à son invitation, Mourad Merzouki signe le défilé « *De Saint-Priest à Rio* » pour la Biennale de la Danse de Lyon.

Deux ans après, *Récital*, dialogue insolite entre six danseurs, un musicien et l'image du concert de musique classique, met la compagnie sur orbite. Mourad Merzouki suspend une grappe de violons au-dessus du plateau et fait danser un orchestre inédit d'instrumentistes. Une tournée internationale à travers 40 pays fait connaître la Compagnie Käfig dans le monde entier.

De la coopération avec le chorégraphe sud-africain Jay Pather est né en 2000 en Afrique du Sud, le spectacle *Pas à Pas*, mélange détonnant entre hip-hop et danses traditionnelles zoulous.

En 2001, *Dix Versions*, également créée à la Maison de la Danse de Lyon, cisèle la singularité hip-hop de sept interprètes dont le danseur new-yorkais Klown. La pièce est programmée au prestigieux Jacob's Pillow Festival de Berkshire, aux États-Unis. *Dix Versions* valorise l'écriture et la prouesse hip-hop par des ronds de lumières isolant chaque danseur dans son originalité artistique, qu'elle soit acrobatique ou proche des arts martiaux. Le spectacle est inscrit dans un environnement plastique décalé. Des objets géométriques sont déplacés dans l'espace par les danseurs, activant un jeu vivant de formes et d'énergies. *Dix Versions* confirme la veine esthétique vers laquelle s'oriente Mourad Merzouki.

En 2002, il signe la chorégraphie de la fable de La Fontaine *Le Chêne et le Roseau*, destinée au jeune public, dans le cadre du projet piloté par La Petite Fabrique - Annie Sellem. La pièce sera jouée plus de 500 fois à travers le monde.

Pour l'Année de l'Algérie en France en 2003, il retrouve Kader Attou pour créer *Mekech Mouchkin - Y'a pas de problème* avec des danseurs algérois.

En 2004, *Corps est graphique* joue sur une distribution équilibrée entre interprètes masculins et féminins. Mêlant calligraphie, vidéo et danse, auxquelles s'ajoute une note d'humour, ce spectacle revisite les codes de la séduction. La danse s'écrit et se construit à travers la transformation des corps, quelle que soit leur identité.

A partir de 2005, la Compagnie bénéficie d'une résidence à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Elle y répète *Terrain Vague*, qui plonge dans l'enfance du chorégraphe, dans un no man's land fantasmé. Pour cette création présentée en janvier 2006, Mourad Merzouki raconte une histoire, son histoire. Dans un espace ludique, coloré, ouvert à tous les possibles, les artistes – danseurs, comédiens, circassiens – rivalisent d'audace et de virtuosité. Un spectacle éclectique pour un voyage visuel, sensoriel, chorégraphique et musical d'une vitalité débordante.

Avec *Tricôté* en 2008, Mourad Merzouki dévoile les coulisses d'un spectacle. Sur la musique de AS'N, collaborateur artistique fidèle, cette pièce tout public décline toutes les étapes d'une création, des auditions jusqu'à la représentation.

Mourad Merzouki est « artiste invité » de la Biennale de la Danse de Lyon 2008. Il y présente *Agwa*, une création avec onze danseurs brésiliens. La pièce est placée sous le signe de l'eau, à la fois composant essentiel de notre corps, ressource naturelle précieuse, vitale même, que l'on se doit d'économiser et de préserver, et symbole de renouveau.

Pour cette édition, il met également en scène le défilé, grand rendez-vous participatif de la Biennale : Les Pointillés tirent un fil rouge entre les 18 villes participantes au Défilé, sur le thème « *Légendes d'Avenir* ». Mourad Merzouki signe la direction artistique du défilé de la ville de Bron depuis 2006 et ce jusqu'à aujourd'hui.

Entre janvier 2006 et juin 2009, la Compagnie Käfig est en résidence à l'Espace Albert Camus de Bron. Cette implantation lie le théâtre avec le *Festival Karavel*, créé en 2007 par Mourad Merzouki et dans lequel il programme une quinzaine de compagnies hip-hop et d'autres actions dans la ville.

En 2009, Pôle Pik, nouveau lieu de création et de développement chorégraphique dédié à la danse hip-hop, ouvre ses portes à Bron, dans l'est lyonnais. La création de ce lieu, que Mourad Merzouki a porté pendant presque dix ans et dont il assume aujourd'hui la direction, permet de poursuivre et développer la diffusion de la danse hip-hop en l'ouvrant sur d'autres langages artistiques. Le projet se définit autour de trois axes : le soutien à la création et à la diffusion chorégraphique ; la transmission et la formation des amateurs et des professionnels, dont « *Kampus* » est le projet phare ; la mise en synergie d'équipes artistiques et d'un territoire autour de la culture hip-hop.

En juin 2009, Mourad Merzouki est nommé Directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne. Il y développe un projet artistique inscrivant la danse comme fenêtre ouverte sur le monde : création et diffusion des spectacles de la Compagnie, soutien aux équipes indépendantes et aux compagnies émergentes, formation et sensibilisation à la danse hip-hop en créant des rencontres originales qui favorisent l'accès à l'art chorégraphique sont les missions qu'il y défend.

En 2010, Mourad Merzouki crée *Correria*, second volet présenté conjointement à *Agwa*, qui plonge le spectateur dans une course trépidante, frénétique, comme celle qui rythme nos vies. Le spectacle fait le tour du monde : Japon, Corée, Canada, États-Unis, Europe, Australie...

La même année, pour la 14ème Biennale de la Danse de Lyon, le chorégraphe présente *Boxe Boxe*, création qui lui permet de renouer avec les arts martiaux, sa formation initiale. Cette pièce est aussi l'opportunité d'explorer de nouveaux territoires de recherches en s'entourant sur scène du quatuor à cordes Debussy.

En mars 2011, dans le cadre des prestigieuses « Nocturnes » au Louvre, la Compagnie Käfig prend part aux soirées intitulées « Combat ». Mourad Merzouki imagine des chorégraphies en écho aux sculptures, adaptées du spectacle *Boxe Boxe*.

En 2012 deux nouvelles créations viennent enrichir le répertoire :

Yo Gee Ti : cette pièce franco-taïwanaise issue d'une collaboration avec le National Chiang Kai-Shek Cultural Center est présentée en mars 2012 à Taipei et en première européenne en juin 2012 dans le cadre du Festival Montpellier Danse, pour lequel Mourad Merzouki a été nommé artiste associé.

Käfig Brasil : la pièce est créée au Festival Montpellier Danse 2012 et signe le retour des danseurs brésiliens de Correria Agwa. Pour cette création, Mourad Merzouki invite plusieurs chorégraphes français et brésiliens, faisant se rejoindre ses amitiés artistiques.

En juin 2012, il investit les salles du Musée des Beaux-Arts de Lyon et renouvelle l'expérience du dialogue entre la danse et les œuvres.

En septembre 2012, Mourad Merzouki assume aux côtés de Dominique Hervieu la codirection artistique du Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon.

L'année 2013 marque la première édition du *Festival Kalypso* en Île-de-France, véritable vitrine de la création chorégraphique hip-hop contemporaine. Le festival accueille une vingtaine de compagnies dans plusieurs lieux franciliens et réunit un public large autour de nombreuses rencontres, ateliers, master-class, battle, etc.

En 2014, Mourad Merzouki reprend les chemins de la création avec *Pixel*. Pour ce projet, le chorégraphe fait appel à la Compagnie Adrien M / Claire B et s'oriente vers les arts numériques. Par le biais de projections lumineuses qui accompagnent les mouvements des danseurs, il trouve un subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesse technique, et crée un spectacle à la croisée des arts.

Mourad Merzouki crée également *7Steps*, pièce pour dix danseuses britanniques, finlandaises, danoises, hollandaises et belges. Au-delà de cette création, le projet 7STEPS alimente une réflexion d'envergure sur le renouvellement des formes et des générations de la danse hip-hop en Europe et permet d'inscrire le CCN dans un réseau institutionnel, associatif et artistique à l'échelle européenne.

Depuis 2009, un travail de transmission s'est engagé autour de l'œuvre *Récital* qui compte plus de 400 représentations. La pièce est alors transmise aux danseurs chinois de la Beijing Modern Dance Company, à des danseurs indiens lors d'une résidence à New Delhi en 2014 dans le cadre du festival « Bonjour India » et à l'automne 2015 auprès de jeunes danseurs colombiens à l'occasion de la Biennale de Danse de Cali. Elle est également transmise à 150 jeunes cristoliens lors d'ateliers tout au long de l'année, dont la restitution a lieu à l'occasion de *Jour de Fête*, événement participatif à Créteil. Remontée pour 40 danseurs pour la Biennale de la Danse de Lyon en 2012, l'œuvre fait l'objet d'une tournée dans plusieurs villes françaises, dans le cadre du projet « *Kampus* » mis en œuvre par Pôle Pik. D'autre part, un projet de notation en système Laban est engagé sur la pièce : *Récital* est la première œuvre hip-hop à faire l'objet d'une notation.

Ces expériences, fortes et porteuses de symboles, montrent et démontrent que le hip-hop a atteint un niveau exemplaire de maturité et que la transmission de ses œuvres, telles que *Récital*, est une question fondamentale pour l'avenir de la danse.

En 2016, la compagnie Käfig a soufflé ses 20 bougies. De novembre 2016 à janvier 2017, plusieurs rendez-vous ont rythmé cet anniversaire, dans trois lieux emblématiques qui ont jalonné l'histoire de la compagnie : la Maison des Arts de Créteil, la Maison de la Danse de Lyon et l'Espace Albert Camus de Bron.

Ces festivités furent l'occasion d'inscrire deux nouvelles pièces au répertoire. Une création-anniversaire a vu le jour : *Cartes Blanches*, rendez-vous conçu comme le lieu de retrouvailles amicales et complices entre 6 danseurs ayant navigué de Käfig à Pixel. En 2017, Mourad Merzouki a remis les gants pour repenser l'écriture chorégraphique de *Boxe Boxe*, ainsi que sa partition musicale avec le Quatuor Debussy. Le chorégraphe a associé les 9 interprètes cariocas qu'il a révélé dans *Agwa* il y a près de dix ans, pour créer un *Boxe Boxe* aux couleurs du Brésil. *Boxe Boxe Brasil* est un projet emblématique de la signature Käfig, par le croisement des univers artistiques et l'ouverture sur le monde.

Plusieurs publications ont vu le jour pour plonger au cœur de l'histoire de Käfig : ouvrage « Käfig, 20 ans de danse », exposition, documentaire, webdocumentaire, timeline interactive, vidéos.

COLLABORATIONS ARTISTIQUES

Parallèlement à ses créations, Mourad Merzouki est invité à collaborer avec de nombreux artistes, de tous horizons, contribuant ainsi au rayonnement international de la danse hip-hop et de la Compagnie Käfig.

En 1997, il collabore avec Josette Baiz pour *Rendez-vous*, une pièce chorégraphique qui réunit quatre danseuses contemporaines de la compagnie Place Blanche et quatre danseurs de la compagnie Käfig.

En 2000, il chorégraphie *Le Cabaret Urbain* pour huit comédiens et quatre danseurs, mis en scène par Amar de la compagnie Korbo et Filip Forgeau.

Claudia Stavisky, directrice artistique du Théâtre des Célestins de Lyon, invite Mourad Merzouki en 2004 à mettre en scène *La Cuisine d'Arnold Wesker*, puis *L'Âge d'Or* de Georges Feydeau, en 2005.

Côté cinéma, il participe en 2004 au premier long métrage de Marc Jolivet, *Concours de Danse à Piriac*. Il crée l'ensemble des scènes de danse, chorégraphiant pour des comédiens toutes générations confondues, comme Ginette Garcin.

Il crée également en 2007 la chorégraphie des *Quatre Saisons* avec le duo de patineurs artistiques Nathalie Péchalat et Fabian Bourzat.

En 2009, Mourad Merzouki met en scène la création *iD.*, avec Jeannot Painchaud, production du Cirque Eloize dont la première mondiale a eu lieu à Incheon, en Corée.

Dans le même temps, il crée *Des Chaussées* pour les danseurs du Junior Ballet contemporain du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).

En janvier 2012, Mourad Merzouki est invité par Olivier Meyer pour la 20ème édition du Festival Suresnes Cités Danse, aux côtés de Kader Attou, Sébastien Lefrançois et José Montalvo. Une soirée anniversaire a mis à l'honneur des extraits de créations des chorégraphes, dont *Boxe Boxe*.

Fin 2013, Mourad Merzouki collabore avec la compagnie Norma Claire dans le cadre du 9ème Festival Rencontres de danses métisses en Guyane, pour des ateliers de création et de transmission auprès de jeunes danseurs traditionnels amérindiens du village d'Awala-Yalimapo.

En 2015, il signe la mise en piste du spectacle de Noël de l'Académie Fratellini avec la reprise de *Terrain Vague* adaptée à l'espace circulaire du chapiteau.

LES CRÉATIONS EN IMAGES

Les teasers des spectacles de la Compagnie Käfig sont visibles sur la chaîne YouTube à l'adresse suivante : www.youtube.com/user/CieKafig

Des extraits vidéo des spectacles ainsi que des documentaires sur le travail de Mourad Merzouki sont disponibles sur la collection Numéridanse du CCN à l'adresse suivante : www.numeridanse.tv/fr/collections/53

Espace pour la Culture de la ville de Blagnac.

Scène Conventionnée par l'État,
la Région et le Département.

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

T Tramway Ligne T1
Arrêt **Odyssud** ou Place du Relais
Direct depuis Toulouse centre

odyssud.com

#odyssud1718

**RÉSERVEZ
EN LIGNE!**

odyssud.com

**Acheter
des places
ou s'abonner**

