

BOXE BOXE DIRECTION ARTISTIQUE MOURAD MERZOUKI PIECE CHOREGRAPHIQUE AVEC LE QUATUOR DEBUSSY / CREATION 2010

SOMMAIRE

(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Mark Mark Street College	
Service Control of the Control of th	
The second	
A STATE OF THE STA	
43000 mad PR-	
Contract of the second	
No. of the last of	
Y RIGHT TO	
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	
3. W. V.	
25.54	
(	

PARTITION MUSICALE MOURAD MERZOUKI : PORTRAIT PARCOURS DE LA COMPAGNIE KÄFIG LE QUATUOR DEBUSSY CALENDRIER DE TOURNÉE EXTRAITS DE PRESSE	4
	5
	6
	7
	11
	12
	15
ACTIONS PÉDAGOGIQUES	16

NOTES D'INTENTION _____

NOTES D'INTENTION

La boxe, c'est déjà de la danse. C'est ce qui m'a frappé lorsqu'adolescent, j'ai découvert le hip-hop après de nombreuses années de pratique des arts martiaux. Si l'une est assimilée à la violence, l'autre est synonyme de légèreté.

J'ai paradoxalement retrouvé ces deux états dans chacune de ces deux pratiques. Pour cette création, je joue sur ces contrastes, car à chaque élément de la boxe correspond une dimension de l'art chorégraphique.

Du ring à la scène, du gong au lever de rideau, de l'arbitre au regard des critiques, les similitudes me paraissent évidentes et nombreuses. La danse tout comme la pratique d'un art martial nécessite labeur, sueur et efforts non comptés. Dans ces deux univers, l'« interprète » se met en jeu, il subit la même mise en abîme, face à son adversaire ou face au regard d'un public.

La mise en danger, ce regard de l'autre, le saut dans l'inconnu et finalement la bataille que chacun mène avec soi-même, sont moteurs.

Se mêlent ainsi l'excitation du « combat » et le trac de l'artiste avant de jouer devant une salle comble. Peur au ventre, peur d'être battu, peur de prendre des coups et formidable sentiment de laisser-aller, de plénitude absolue dans cet instant si magique de la scène, qu'il soit plateau de danse ou ring de boxe. J'ai l'envie aujourd'hui de retrouver ces sensations, ces moments de lâcher prise. De la boxe à la danse, comme une pirouette.

Mourad Merzouki

BOXE

Une compagnie de danse hip-hop et un quatuor à cordes, impensable ? Ce n'est pas la réponse donnée par le Quatuor Debussy et Mourad Merzouki, qui se lancent dans le défi d'un spectacle autour de la boxe ; en y mettant des gants, l'univers de combat se crée.

Les compositeurs invités sur le ring sont Maurice Ravel, Giuseppe Verdi, Félix Mendelssohn, Franz Schubert et son célèbre quatuor La Jeune Fille et la Mort, Philip Glass avec Dracula et Henryk Gorecki.

Ce ne sera donc pas Le Ring de Wagner! La présence musicale sur scène ne se résume pas à une simple interprétation des morceaux musicaux mais à une présence scénique travaillée et pensée avec le chorégraphe. En effet, parallèlement à sa carrière de quatuor à cordes classique, le Quatuor Debussy s'est engagé dans des voix d'exploration des univers artistiques.

Parmi les valeurs et engagements du Quatuor Debussy, on retrouve la curiosité, la surprise, le renouvellement, la découverte et le partage.

En créant des passerelles avec différents domaines artistiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Wayne Mac Gregor, Abou Lagraa...), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie...) ou encore les musiques actuelles (Olivier Mellano, Robert le Magnifique...), le Quatuor n'est jamais à court d'idées novatrices.

Le combat a déjà commencé, le défi est lancé!

Le Quatuor Debussy

ÉQUIPE ARTISTIQUE

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE

Mourad Merzouki

CONCEPTION MUSICALE

Quatuor Debussy et AS'N

INTERPRÉTATION MUSICALE - EN ALTERNANCE

Quatuor Debussy - Christophe Collette, Marc Vieillefon, Vincent Deprecq, Fabrice Bihan Quatuor Varèse - Francois Galichet, Jean-Louis Constant, Sylvain Séailles, Thomas Ravez Quatuor Phidias - Lyonel Schmit, Alex Greffin Klein, Caroline Donin, Julien Decoin

INTERPRÉTATION

Rémi Autechaud dit *RMS*, Guillaume Chan Ton et/ou Mourad Merzouki, Aurélien Desobry, Magali Duclos, Frédéric Lataste, David Rodrigues, Steven Valade et Teddy Verardo

LUMIÈRES

Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux et Julie-Lola Lanteri Cravet

SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Lebreton, avec la collaboration de Mourad Merzouki

COSTUMES

Emilie Carpentier, assistée de Pierre-Yves Loup-Forest et Mathilde Boulay

CONSTRUCTION

Patrick Lerat

PEINTURES

Camille Courier de Mèré et Benjamin Lebreton

Durée - 1h05

A partir de 7 ans

PRODUCTION

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

COPRODUCTION

Biennale de la Danse de Lyon, Théâtre National de Chaillot, Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus de Bron

AVEC LE SOUTIEN DU Quatuor Debussy

Le Quatuor Debussy est soutenu par Musique nouvelle en liberté

PARTITION MUSICALE

La musique de BOXE BOXE, est à la fois le compagnon et le contre-point de l'histoire qui se tisse sur le plateau. Tout comme l'univers visuel et esthétique, elle aspire les interprètes dans un monde onirique et mystérieux.

Les créations originales d'AS'N côtoient des chefs d'oeuvre de la musique classique et contemporaine, choisis par Mourad Merzouki et le Quatuor Debussy.

Franz SCHUBERT Quatuor D32 : andante

Giuseppe VERDI – Emanuele MUZIO Luisa Miller : acte 2, coro ed aria

Maurice RAVEL Quatuor à cordes : assez vif et très rythmé

> AS'N Création originale

Giuseppe VERDI - Emanuele MUZIO Luisa Miller : allegro brillante

> Glenn MILLER Moonlight serenade

> > Philip GLASS

Dracula: interview with Renfield © Universal/MCA Music Publ. SAS obo USI A Music Publ.

Henryk GORECKI

Quatuor n°2 op.64, Quasi una Fantasia: molto furioso

Giuseppe VERDI - Emanuele MUZIO Luisa Miller : andante

> Félix MENDELSSOHN Quatuor op.13 : intermezzo

> > AS'N

Création originale d'après Mendelssohn

Philip GLASS

Dracula : Mina on the terrace © Universal/MCA Music Publ. SAS obo USI A Music Publ.

AS'N / Dorian Lamotte, Seok Woo Yoon Flamenco

Franz SCHUBERT

Quatuor D810, La jeune fille et la mort : andante con moto

Franz SCHUBERT Quatuor D32 : andante

MOURAD MERZOUKI

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

Né à Lyon en 1973, Mourad Merzouki pratique dès l'âge de sept ans les arts martiaux et les arts du cirque. À quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l'emmène vers le monde de la danse.

Il décide très vite de développer 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.

La richesse de son parcours lui donne cette envie très forte de réaliser des projets artistiques, mêlant le hip-hop à d'autres disciplines. C'est ce qu'il fait en créant en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et Chaouki Saïd, sa première compagnie, Accrorap.

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 voyages à travers le monde entraînent le chorégraphe vers des terrains inconnus, il fait alors l'expérience de la danse comme puissant moyen 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 : Käfig.

À partir de janvier 2006, 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 à l'initiative de Mourad Merzouki, programmant notamment une dizaine de compagnies hip-hop et d'autres actions dans la ville.

Parallèlement, il imagine et conçoit un nouveau lieu de création et de développement 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 poursuit et développe son projet placé sous le signe de l'ouverture sur le monde.

En 18 ans le chorégraphe crée 23 spectacles. En moyenne 150 représentations par an à travers le monde rythment ainsi la vie de la compagnie.

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.

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.

Juin 2009 Mourad Merzouki est nommé Directeur 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. Aux Palmarès des Prix SACD 2006 figurent entre autres Gad Elmaleh, Julie Ferrier, Radu Miahaileanu, 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.

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.

PARCOURS

PARCOURS DE LA COMPAGNIE KÄFIG

Depuis 1996, 23 créations ont été présentées dans plus de 700 villes.

En 18 ans, la Compagnie Käfig a donné plus de 2600 représentations dans 61 pays et devant plus d'1 million de spectateurs.

Actuellement, 6 spectacles sont en tournée.

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 90, 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 mais encore les arts plastiques 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, depuis l'âge de 7 ans, dans la fréquentation de l'école de cirque située à Saint-Priest, dans l'est lyonnais, et dans celle du cours de karaté et de boxe américaine.

C'est à 15 ans qu'il découvre le hip-hop et commence à danser dans la rue. Il s'attaque à la chorégraphie, en complicité avec Kader Attou, qui sera son partenaire de création pendant cinq ans (de 1990 à 1995), tout en poursuivant son apprentissage auprès de chorégraphes contemporains comme Jean-François Duroure ou Josef Nadj.

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

Son premier spectacle KÄFIG voit le jour en 1996 aux Rencontres Urbaines de la Villette à Paris. C'est la pièce inaugurale de son travail que Mourad Merzouki signe en son nom. Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand et devient le nom de la compagnie. Elle indique aussi le parti pris d'ouverture du chorégraphe et son refus de s'enfermer dans un style.

Sur le plateau bordé par un filet, un danseur hip hop et une interprète contemporaine se défient pour mieux dialoguer. Le ton est donné : extension du domaine hip-hop sans se perdre de vue.

La Maison de la Danse de Lyon, alors dirigée par Guy Darmet, soutient le projet et accompagne depuis la plupart des nouvelles productions de Mourad Merzouki.

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

De la coopération avec le chorégraphe sud-africain Jay Pather est né en 2000 le spectacle PAS À PAS, mélange détonnant de danses traditionnelles zoulous et de hip-hop.

En 2001, **DIX VERSIONS**, toujours 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 Etats 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** persiste et signe dans la veine esthétique chère à Mourad Merzouki.

En 2002, il signe une Fable à la Fontaine **LE CHÊNE ET LE ROSEAU**, destinée au jeune public, dans le cadre du projet piloté par La Petite Fabrique - Annie Sellem.

PARCIUMS

Pour l'Année de l'Algérie en France en 2003, il crée **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. Une certaine légèreté circule entre les danseurs qui revisitent les codes de la séduction par l'intermédiaire de grandes marionnettes. L'humour, assez rare dans le hip-hop, apparaît.

En janvier 2006, TERRAIN VAGUE plonge dans l'enfance et le parcours du chorégraphe dans un no man's land fantasmé. Pour la première fois, Mourad Merzouki raconte une histoire. Dans un espace ludique, coloré, ouvert à tous les possibles, les danseurs hip hop rejoints par des artistes issus du théâtre et des arts de la piste 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 et inaugure une nouvelle résidence à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. 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 11 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 2008, 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» dont Mourad Merzouki signe également pour la troisième fois la direction artistique pour la ville de Bron.

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 vingtaine 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 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 hiphop, en créant des rencontres originales favorisant l'accès à l'art chorégraphique et le soutien aux équipes indépendantes.

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, Etats-Unis, Europe, Australie...

Cette même année, 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. Présenté lors de la 14ème Biennale de la Danse de Lyon en septembre 2010, ce nouveau spectacle reçoit un accueil très chaleureux du public et des professionnels.

En mars 2011, dans le cadre des prestigieuses Nocturnes du vendredi au Louvre, le Centre Chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig prend part aux soirées intitulées « Combat ». Mourad Merzouki imagine des chorégraphies en échos 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 (NTCH), 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 de Montpellier Danse 2012 et signe le retour des danseurs brésiliens de CORRERIA AGWA. Pour cette création, Mourad Merzouki a invité plusieurs chorégraphes français et brésiliens, faisant se rejoindre ses amitiés artistiques.

Le 1er juin 2012, il se confronte aux œuvres du Musées des Beaux-Arts de Lyon pour une nouvelle expérience.

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 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 collabore avec Adrien Mondot et Claire Bardainne de la Compagnie AMCB, et s'oriente vers les arts numériques. Par le biais de projections lumineuses qui accompagnent les mouvements des danseurs, l'objectif est de trouver le subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesse technique pour créer un spectacle à la croisée des arts.

Le CCN de Créteil est membre actif du réseau européen de danse urbaine 7Steps, qui porte une réflexion collective autour des nouveaux enjeux pour le hip-hop. Une création chorégraphique regroupant 10 danseurs issus des pays participants est prévue pour octobre 2014, sous la direction artistique de Mourad Merzouki.

2014 est également une année de renouveau pour l'œuvre RECITAL :

- Lors d'une résidence à New Dehli, Mourad Merzouki transmet la pièce à des danseurs indiens ;
- 150 jeunes cristoliens s'emparent de la pièce tout au long de l'année pour présenter leur travail en juin 2014 lors de Jour de Fête, événement participatif à Créteil
- L'œuvre, remontée pour 40 danseurs dans le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon en 2012, fait l'objet d'une tournée dans plusieurs villes de France ; dans le cadre du projet « Kampus » mis en œuvre par Pôle Pik
- Un projet de notation en système Laban est engagé sur la pièce : RECITAL est la première œuvre hiphop à faire l'objet d'une notation.

PARCIURS

COLLABORATIONS ARTISTIQUES

Parallèlement à ses créations, Mourad Merzouki est invité à collaborer avec d'autres artistes en France et à l'étranger, contribuant ainsi au rayonnement international de la Compagnie Käfig.

En 1997, il collabore avec Josette Baïz et la compagnie «Place Blanche» sur la pièce **RENDEZ-VOUS**, une chorégraphie aux côtés de quatre danseuses contemporaines.

En 1998, il met en scène LE CABARET URBAIN pour huit comédiens et guatre danseurs.

Claudia Stavisky, directrice artistique du Théâtre des Célestins de Lyon, l'invite en 2004 à mettre en scène LA CUISINE d'Arnold Wesker, puis L'AGE D'OR de Georges Feydeau, en 2005.

Côté cinéma, il participe en 2004 au premier long métrage de Marc Jolivet, **CONCOURS DE DANSE** A **PIRIAC**, en travaillant sur toutes les scènes de danse, chorégraphiant des comédiens, toute génération confondue comme Ginette Garcin.

Il crée également en 2007 la chorégraphie des **QUATRE SAISONS** avec le duo de patineurs artistiques Nathalie Pechalat et Fabian Bourzat.

En 2009, il transmet une pièce du Répertoire de la Compagnie, **RÉCITAL**, aux danseurs chinois de la Beijing Modern Dance Company.

La même année, Mourad Merzouki met en scène avec Jeannot Painchaud la création iD., dernière production du Cirque Eloize, pour une première mondiale à Incheon en Corée.

Dans le même temps, il créé **DES CHAUSSÉES**, pour les danseurs du Junior Ballet contemporain du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

En janvier 2012, Mourad Merzouki est invité par Olivier Meyer pour la 20e 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 9e 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.

LES CRÉATIONS EN IMAGES

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 :

http://www.numeridanse.tv/fr/collections/53

PARCURS

LE QUATUOR DEBUSSY

Christophe Collette, violon I Marc Vieillefon, violon I Vincent Deprecq, alto I Fabrice Bihan, violoncelle

20 ANS D'EXISTENCE: UN QUATUOR DE DIMENSION INTERNATIONALE

Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d'Évian 1993, Victoire de la musique 1996 («meilleureformation de musique de chambre»), le Quatuor Debussy jouit d'une reconnaissance professionnelle incontestable.

Voilà déjà vingt ans que le Quatuor partage avec les publics du monde entier ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses. Japon, Chine, États-Unis, Russie... ses tournées régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents. Quelques références : Cité de la musique à Paris, musée d'Orsay, festival de l'Épau, Opéras de Lyon, Avignon, Rennes... Concertgebouw d'Amsterdam, Opéra de Genève, Konzerthaus de Berlin, Philharmonie de Madrid, Wigmore Hall à Londres.

UNE SOIF INSATIABLE DE RENCONTRES

Parmi les valeurs et engagements du Quatuor Debussy, on

retrouve la curiosité, la surprise, le renouvellement, la découverte et le partage. En créant des passerelles avec différents domaines artistiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Wayne Mac Gregor, Abou Lagraa, Mourad Merzouki...), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie...) ou encore les musiques actuelles (Olivier Mellano, Robert le Magnifique...), le Quatuor n'est jamais à court d'idées novatrices!

Ayant depuis longtemps choisi de mettre l'accent sur la transmission, le Quatuor Debussy anime chaque année des ateliers pédagogiques en direction des enfants. Il est également à l'initiative de concerts-rencontres pour tous afin de faire partager sa passion pour les musiques d'hier et d'aujourd'hui. A l'occasion de ses 20 ans d'existence, le Quatuor Debussy s'est investi sur trois saisons dans des actions culturelles envers les publics qui n'ont pas accès à la culture, de la communauté gitane aux maisons de retraite, du monde de l'entreprise aux écoles. Des instants de convivialité et d'étonnement ont ponctué ces saisons!

LE QUATUOR DEBUSSY CÔTÉ DISQUES

20 disques, 3 disques à 4ffff Télérama, de multiples diapasons, de nombreuses étoiles et un Choc (Monde de la musique)! Après l'intégrale des quatuors de Chostakovitch en 6 volumes (soutenue par Mécénat Musical Société Générale), le Quatuor Debussy continue à enrichir sa collection notamment en musique française (Bonnal, Onslow, Ravel/Fauré, Witkowski). Le dernier CD du quatuor est consacré à Guillaume Lekeu, talentueux compositeur franco-belge méconnu (Timpani). Il nous entraîne aussi dans ses explorations artistiques : collaboration sur l'album intitulé La chair des anges d'Olivier Mellano (Naïve, 2006), deux albums de comptines pour enfants avec Philippe Roussel, la transcription de concertos pour piano de Mozart et sa version du célèbre Requiem de Mozart pour quatuor à cordes (Universal Music France, 2009).

Le Quatuor Debussy est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la SPEDIDAM, l'ADAMI, l'association musique nouvelle en liberté et La Banque Rhône-Alpes.

CALENDRIER DE TOURNÉE

SAISON 2014-2015

31 août 26 et 27 septembre 30 septembre 17 octobre 15 et 16 janvier 17 et 18 février 20 et 21 février 24 février 5 et 6 mars 10 mars 2 avril 6 avril 29 avril 19 mai 23 mai

Espace René Cassin, Bitche Espace 1789, Saint-Ouen Théâtre de la Rotonde, Thaon les Vosges Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse Maison des Arts, Thonon les Bains Le Channel, Calais Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence L'Athanor, scène nationale d'Albi La Cigalière, Sérignan L'Estive, Foix Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul Belgrade Dance Festival, Serbie Centre culturel Charlie Chaplin, Vaulx-en-Velin Théâtre des Jacobins, Dinan Le Cosec, Les Mureaux

SAISON 2013-2014

10 oct. 12 oct. 15 oct. 21 nov. 28 au 30 nov. 10 dec. 26 et 27 janv. 4 et 5 févr. 4 mars 19 au 21 mars

15 sept.

Festival Classique au Vert - Paris Théâtre municipal de Roanne Centre Culturel régional l'Eden, Charleroi - Belgique Théâtre de Narbonne, scène nationale Théâtre Roger Barat, Herblay Théâtre Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon Nuithonie, Villars-sur-Glâne - Suisse Théâtre de Villefranche Espace Culturel Boris Vian, Les Ulis Le Radiant, Caluire

25 et 26 mars 29 mars 1er et 2 avr. 4 et 5 avr. 8 avr. 10 avr. 14 et 15 avr. 17 et 18 avr.

Du 25 mars au 18 avril : Tournée en Grande-Bretagne organisée en partenariat avec Dance Consortium : Theatre - Milton Keynes Theatre Royal - Newcastle Edinburgh Festival Theatre - Edimbourg Theatre Royal - Plymouth The Lowry - Salford Curve Theatre - Leicester Mayflower Theatre - Southampton The Dome - Brighton

10 et 11 mai 15 mai 27 mai 13 et 14 juin

Domaine d'O - Festival Saperlipopette, Montpellier Casino de Bordeaux, dans le cadre de la programmation de l'Opéra de Bordeaux Bayer Kulturehaus - Erholungshaus, Leverkusen - Allemagne People's Palace, Londres - Grande Bretagne

dans le cadre du Spitalfields Music Summer Festival et en co-accueil avec Sadler's Wells

10 fév.

SAISON 2012-2013

16 oct. Théâtre Anne de Bretagne – Vannes Théâtre d'Angoulême 8 au 10 nov. Salle Ravel – Levallois 20 nov. 23 nov. Grande Salle Kabardock, Le Port – Ile-de-la-Réunion 20 janv. Centre Culturel – Bergerac 22 janv. L'Odyssée - Périgueux Espace Jean-Lurçat – Juvisy-sur-Orge 26 janv. 31 janv. et 1er fév. Le Carré – scène nationale de Château-Gontier 7 fév. Théâtre Saint-Louis - Cholet 15 mars Centre Athanor – Montluçon 30 et 31 mars Théâtre des Haras – Bonlieu Scène Nationale – Annecy Scène Nationale d'Evreux-Louviers 4 avril 7 avril Théâtre Claude Debussy - Maisons-Alfort 9 avril Théâtre André Malraux – Rueil-Malmaison 11 avril Espace Carpeaux - Courbevoie Centre d'Art et de Culture de Meudon 13 avril 23 mai Théâtre d'Onet le Château 25 mai Croisée des Arts - St Maximin 8 juin Macao Cultural Centre - Macao - Chine

SAISON 2011-2012

27 août Septembre Musical – Alençon 9 au 18 sept. Maison de la Danse - Biennale de la Danse de Lyon 4 oct. 8 oct. 12 oct. 15 oct. 18 oct. 29 oct. 4 nov. 8 nov. 10 nov. 15 nov. 17 au 19 nov. 22 nov. 27 nov. 29 nov. 8 et 9 déc. 13 et 14 déc. 16 déc. 7 au 11 janv. 14 janv. 17 janv. 19 et 20 janv. 24 et 25 janv. 28 janv. 31 janv. 3 fév. 5 fév. 7 fév.

Opéra Théâtre – St Etienne Le Carré – Ste Maxime Le Dôme théâtre – Albertville Théâtre de l'Olivier – Istres Maison de la Culture – Nevers Toonelhuis - Anvers I Belgique TPE - Bezons L'Espale – Le Mans La Coursive – La Rochelle L'Hippodrome – Douai Maison de la Musique - Nanterre Théâtre de St Quentin Teatro Comunale, Ferrara I Italie – dans le cadre de France Danse Teatro Comunale, Vicenza I Italie – dans le cadre de France Danse Le Cratère - Alès L'Archipel – Perpignan Théâtre du Beausobre - Morges I Suisse Espace Albert Camus – Bron Espace Marcel Carné - St Michel sur Orge Espace Montgolfier - Davézieux La Rampe – Echirolles La Passerelle - Gap Pôle Culturel - Alfortville Le Sémaphore – Cébazat Centre des Bords de Marne – Le Perreux Théâtre Gérard Philippe – Champigny Théâtre Olympia - Arcachon L'Embarcadère – Montceau les Mines

TOURNESS TOURNESS

14 fév. Espace Jean Legendre – Compiègne 20 et 21 fév. Maison de la Culture - Bourges Théâtre de Cusset 1er mars Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec 6 mars Théâtre de Privas 8 et 9 mars 10 mars Espace Michel Simon – Noisy le Grand Centre Culturel - Chevilly Larue 16 mars Institut Français de Meknès - Maroc 19 mars Institut Français de Casablanca - Maroc 22 et 23 mars 28 et 29 mars Théâtre de Grasse 6 avril Le Granit – Belfort 10 avril Le Colisée - Roubaix 13 avril Théâtre de Pontault-Combault 18 avril Le Volcan - Le Havre 24 avril Quartier Libre - Ancenis 27 avril Quai des Arts - Pornichet 14 mai Maison de la Culture d'Amiens 15 mai La Comédie de Valence 22 mai Théâtre des Treize Arches – Brive 24 mai Opéra Théâtre – Limoges 31 mai et 1er juin Opéra de Haute Normandie – Rouen 1er juillet Festival les Extravadanses – Castres 4 juillet Opéra Comédie - Festival Montpellier Danse

SAISON 2010-2011

25 sept. au 9 oct.

12 au 16 oct. Maison des Arts - Créteil 29 oct. au 6 nov. Théâtre National de Chaillot – Paris 16 nov. Le Carreau, Scène Nationale – Forbach 11 janv. La Piscine – Châtenay Malabry 2 et 3 février Teatrul National de Opereta « Ion Dacian », Bucarest – Roumanie 15 fév. Le Bateau Feu, Scène Nationale – Dunkerque Hong-Kong I Chine 12 au 14 mai 24 mai Jakarta I Indonésie 19 juill. Festival Danse en Places I Montauban

> Depuis sa création, BOXE BOXE a fait l'objet de 192 représentations dans 119 villes et 10 pays

Maison de la Danse - Biennale de la Danse de Lyon

EXTRAITS DE PRESSE

LE PROGRES

« De retour un an après la Biennale de la danse, « Boxe » signe une victoire haut le gant. Parfaitement huilé, d'une fluidité arrachée au rodage, l'uppercut de Mourad Merzouki pour ring à cordes et quatuor à cordes atteint enfin sa cible : droit au coeur. Gonflé à bloc par la violence du sport de castagne et la supposée légèreté acrobatique de la danse, la pièce s'en remet aux arbitrages de Chaplin pour l'humour, de Tim Burton pour le décor, de Ravel, Mendelssohn et Gorecki pour la musique, et enfin, à la sueur de neuf interprètes qui soufflent, soufflrent, rebondissent comme des punching-balls, halètent comme des gladiateurs, s'abandonnent sans compter à la complexité des esquives et des coups. C'est très beau. Et touchant aussi. La salle, debout, en reprendrait volontiers une petite droite. »

Le Progrès, 11 septembre 2011

« En alliant la musique classique et les arts martiaux au hip-hop, la troupe de danse a gagné par K.O. le coeur du public Hongkongais avec Boxe Boxe... Le public est resté chaque soir debout pendant de longues minutes, applaudissant à tout rompre la troupe qui, dans le dernier tableau, lui offrait un bouquet final digne de la scène du Moulin Rouge... Un French Cancan version vingt et unième siècle, joyeux, avant-gardiste, populaire et typiquement français, imaginé par Mourad Merzouki qui n'aurait certainement pas déplu à Jacques Offenbach... »

Aujourd'hui la Chine, 18 mai 2011

Les Echos

« Mourad Merzouki puise dans ses souvenirs la matière de ce « Boxe Boxe », nouvel opus qui fit exploser l'applaudimètre de la maison de la Danse. Jouant sur la mythologie de ce sport, art de l'esquive et du mouvement pas si éloigné du pas de danse, Merzouki s'amuse d'un combat de gants de boxe sur un ring miniature, parodie les manies de l'arbitie, ici une sorte de culbuto humain. « Boxe Boxe » s'impose comme un pur divertissement où le hip-hop de base de Mourad Merzouki fait merveille - à l'image du danseur Teddy Verardo, révelation par KO. »

Les Echos, 30 septembre 2010

Le Monde

« Le combat revisité (seul, à deux, à trois et plus) est évidemment au coeur du propos, l'apparat de la boxe aussi, qui assure un impact visuel étonnant au spectacle Rouge vif des gants de boxe, des punching-balls qui explosent en l'air comme des ballons sur fond d'échiquier noir et blanc. Merzouki retrouve son goût pour faire danser les accessoires au fil de séquences chorégraphiques régulièrement surprises par le burlesque Une danse de groupe, surgie de la pénombre comme une séquence de film à l'ancienne, mélange les pinceaux hip-hop et ceux de la boxe avec vigueur. Dans Boxe Boxe, les deux violons, l'alto et le violoncelle du Quatuor Debussy donnent une coloration magique à la pièce. Méticuleusement ajusté, le choix des partitions -Franz Schubert, Maurice Ravel, Félix Mendelssohn mais aussi Glenn Miller -, tire les images vers le romantisme, une certaine mélancolie aussi. L'arène et les clichés de la boxe qui saigne sont bien loin de ces tableaux planants comme des bulles. »

Le Monde, 30 septembre 2010

la Croix

« Le chorégraphe qui propose avec « Boxe Boxe » un spectacle joyeux et poétique. Huit danseurs se mêlent à l'étonnant quatuor à cordes Debussy, qui participe pleinement à la chorégraphie. Dans un décor amovible composé d'éléments en fer forgé, les gants rouges se transforment en marionnettes droites et coups de pied revêtent la légèreté de la danse. Le Chaplin des Lumières de la ville n'est jamais loin... La poésie du spectacle est ici accentuée par un mariage réjouissant entre un vocabulaire hip-hop félin et une musique qui saute de Schubert à Gorecki en passant par Glass. L'humour et les prouesses physiques des danseurs achèvent de donner à Boxe boxe les atouts d'un divertissement fin et chaleureux, pour toute la famille. »

La Croix, 30 septembre 2010

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Outre son objet principal, aui demeure la création originale, le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig a le souci d'accompagner la présentation de ses spectacles d'un projet de transmission ou de formation à la danse hip-hop. Ce type de présence est avant tout synonyme de partage et d'implication dans la ville d'accueil.

C'est pourquoi, le CCN envisage de mettre en oeuvre, en partenariat avec les théâtres, des rencontres et ateliers avec les danseurs locaux, qu'ils soient amateurs ou professionnels, élèves d'une école de danse ou membres d'une compagnie.

ATELIERS DE PRATIQUE CHORÉGRAPHIQUE ET MASTERCLASS

De par sa spécificité, le CCN est apte à aborder de manière adaptée, en fonction du public concerné, les différents styles et techniques de la danse hip-hop. Les ateliers de pratique chorégraphique peuvent s'adresser à tout type de public, des débutants aux avancés, constitués en groupes homogènes (entre 4 et 6 heures d'intervention par jour pour un maximum de 20 personnes par intervenant).

Les masterclass permettent de découvrir un style ou une technique particulière de la danse hiphop. Ces interventions s'adressent principalement à un public d'artistes, de danseurs amateurs confirmés, semi-professionnels ou professionnels (entre 2 et 4 heures d'intervention par jour pour un maximum de 15 personnes par intervenant).

RENCONTRES « MARATHON DE LA DANSE »

Le Marathon de la danse est un temps fort d'échanges et de transmission proposé aux établissements scolaires.

Les danseurs viennent en classe à la rencontre des élèves pour parler du métier de danseur, du processus de création d'un spectacle, des tournées etc. Ils proposent également une courte démonstration de danse hip-hop et font danser les élèves. La rencontre en classe dure 30 minutes environ et le danseur navique de classe en classe. Les élèves préparent en amont la venue du danseur en élaborant un petit questionnaire, aucune autre préparation n'est nécessaire.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

Les répétitions du spectacle peuvent être facilement ouvertes au public. Elles sont un moment privilégié à partager entre les spectateurs et les danseurs et une manière de découvrir différemment le spectacle. Elles se déroulent en général le jour de la représentation, dans l'après-midi.

RENCONTRES EN BORD DE SCÈNE

Les représentations peuvent être suivies d'un moment d'échange entre le public et les danseurs, qui se prêtent volontiers à ces discussions en répondant aux questions de chacun. Les sujets abordés peuvent aller de la démarche de création à la relation entre les disciplines artistiques en passant par le parcours des artistes ou la description de la production et des tournées...

RENCONTRES AUTOUR D'UN FILM

Plusieurs documentaires autour du travail de la Compagnie Käfig et de Mourad Merzouki ont été réalisés et peuvent être proposés pour compléter la venue au spectacle. La projection peut être suivie d'une discussion avec le chorégraphe ou les danseurs :

- Pa Gen Problem / film de Pierre-Olivier Pradinaud : 2009, 50 min
- Dans les temps / défilé de la Biennale de Lyon / réalisé par la Maison de guartier des Genêts : 2008, 40 min
- Rio, Gravité Zéro / film de Cathie Levy : 2008, 42 min
- Les lumières de la ville, défilé de la Biennale de Lyon / réalisé par l'Association Yobo : 2006, 40 min
- Faux Bond / film de Agnès Guillaume : 2003, 52 min
- La Danse aux poings / film de Mohamed Athamna : 2011, 52 min

CONTACT

Cécile Beretta / Noura Sairour diffusion@ccncreteil.com

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / COMPAGNIE KÄFIG

Direction: Mourad MERZOUKI

c/o Maison des Arts de Créteil Place Salvador Allende F - 94 000 Créteil - FRANCE Tél : +33 (0)1 56 71 13 20 Fax : +33 (0)1 56 71 13 22 contact@ccncreteil.com www.ccncreteil.com facebook.com/CieKafig

CONTACTS

Marie CHÉNARD

Responsable des productions et des tournées

Tél: + 33 (0)1 56 71 13 21 Tél: + 33 (0)6 23 13 53 66 Email: production@ccncreteil.com

Cécile BERETTA / Noura SAIROUR

Administratrice de production Tél: +33 (0)1 71 33 03 36 Email: diffusion@ccncreteil.com

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la communication, le Conseil Général du Val-de-Marne et la Ville de Créteil.

