

Zephyr

Mourad MERZOUKI, Cie Käfig – danse, à partir de 7 ans

Mercredi 12 avril et Jeudi 13 avril 2023 à 20h, Palais des Arts, Vannes (durée : 1h10)

Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki

Assisté de : Marjorie Hannoteaux

Création musicale : Armand Amar

Lumières : Yoann Tivoli

Assisté de : Nicolas Faucheux

Scénographie : Benjamin Lebreton

Costumes : Emilie Carpentier

Interprétation : Soirmi Amada, Ethan Cazaux, Ludovic Collura / Wissam Seddiki, Ana Teresa de Jesus Carvalho Pereira, Nicolas Grosclaude, Simona Machovičová, Camilla Melani, Mourad Messaoud, Tibault Miglietti, James Onyechege

Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig

Coproduction Département de la Vendée, Maison des Arts de Créteil

Création 2021

Crédit photos : Laurent Philippe, Benoite Fanton

Sources : Dossier artistique CCN Créteil ; Sites internet : Numeridanse ; maisondeladanse.com

I. AVANT LE SPECTACLE

1. L'équipe artistique

a) Le chorégraphe : Mourad Merzouki

Qu'est-ce qu'un chorégraphe ?

Personne qui règle les pas et les figures des danses destinées à la scène. Le Robert

Pour aller plus loin :

La **chorégraphie** (du grec ancien χορεία / *khoreía* (« danse en chœur ») et γραφή / *graphé* (« écriture »)) est l'art de composer des danses et des ballets, principalement pour la scène, au moyen de pas et de figures.

Le premier à avoir utilisé le terme **chorégraphie** est le maître à danser Raoul-Auger Feuillet dans son traité paru en 1700: *Chorégraphie, ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs*. Le terme désignait alors le système de notation de la danse qu'il avait mise au point.

Jusqu'aux Encyclopédistes et au *Dictionnaire de la danse* de Charles Coman (1787), la *chorégraphie* signifie l'art d'écrire la danse. En 1810, Noverre en parle encore comme d'une discipline qui « amortit le génie » du compositeur de ballet.

Ce n'est qu'au début du XIX siècle que le terme *chorégraphe* commence à s'appliquer au créateur de ballet, à celui qui « invente » des figures et des pas de danse. C'est Carlo Blasis qui en fait le premier l'usage, en 1820, mais sans grand succès. On parle plus volontiers de « maître de ballet » ou de « compositeur », les danseurs solistes ayant l'habitude de régler eux-mêmes leurs variations.

En 1935, Serge Lifar publie son *Manifeste du chorégraphe*, dans lequel il lui revendique une place de concepteur, tout comme le metteur en scène de théâtre. Quelques années plus tard, il préconise d'appeler l'auteur de ballet un **choréauteur**, afin de sortir les termes *chorégraphie* et *chorégraphe* de leur ambiguïté.

À cette époque, George Balanchine introduit le mot *choreographer* dans le milieu de la comédie musicale et du cinéma américain, en lieu et place du *dance director*.

Aujourd'hui, la danse contemporaine repose la question de l'auteur face aux créations collectives, et on considère de plus en plus les métiers de chorégraphe et d'interprète comme différents et complémentaires, l'un pouvant aller sans l'autre. Seul ou avec ses interprètes, le chorégraphe organise l'espace et structure les mouvements au moyen d'un vocabulaire personnel puisé dans l'infinie variété des capacités cinétiques du corps humain, dans le but de communiquer une idée, un sentiment, une émotion, une situation. **Wikipédia**

b) Qu'est-ce qu'une compagnie de danse ?

Une compagnie ou troupe de danse est un groupe de personnes associées dans une volonté de promouvoir une ou des œuvres de danse ainsi que de donner un cadre à la création.

Cie Käfig : <https://www.numeridanse.tv/themas/webdocs/kafig-portrait-dune-compagnie?t>

c) Mourad Merzouki est un chorégraphe hip-hop. Qu'est-ce que le hip-hop selon vous ?

La culture hip-hop : break dancing / Djing / rap / graffiti / beatboxing...

Pour aller plus loin :

- **B-girl et b-boy** : un-e breakeur-se

- **Battle** : littéralement, « bataille » ; confrontation verbale entre deux rappers ou *breakers*.
<https://www.youtube.com/watch?v=FXhFdo16Rk8>

- **Beat** : désigne la pulsation sur laquelle est rythmée la chanson ou plus généralement l'**instrumental**.

- **Break** : danse au sol qui enchaîne des figures acrobatiques et des pas de danses.

<https://www.youtube.com/watch?v=IOPavifemFg>
<https://www.youtube.com/watch?v=ugoLHoBd3y0>

- **Cypher** : Il s'agit du cercle où les Mc's ou B-boys partagent leurs compétences (skills) hors des compétitions. C'est l'essence de la culture Hip Hop.

+ Extrait de l'émission américaine Soul Train (1973), ancêtre du cypher :

<https://www.thebackpackerz.com/emission-soul-train-hip-hop-mouvement/>

- **Krump** : Aux débuts des années 2000 à L.A., sur fonds de trafic de drogues, guerre des gangs et d'émeutes raciales, Thomas Johnson crée le personnage de « Tommy le Clown ».

Son but ? Animer les fêtes d'anniversaires des enfants des quartiers défavorisés en dansant afin de lutter contre la violence et leur transmettre des valeurs positives. Maquillé et habillé, il façonne une danse, aux mouvements beaucoup plus rapides et saccadés, sorte de hip-hop « sous acide », le clown dancing et prend rapidement certains jeunes sous son aile. Parmi eux, Tight Eyez et Big Mijo (âgés de 32 et 33 ans aujourd'hui), révélations du documentaire de LaChapelle, considérés comme les créateurs du krump, amènent, se réapproprient les mouvements et les font évoluer.

Le clowning laisse la place au K.R.U.M.P., dont l'acronyme « Kingdom Radically Uplifted Mighty Praised » se traduirait par « élévation du royaume par le puissant éloge ». Véritable mode de vie et moyen d'expression, à la dimension quasi spirituelle (danser rapprocherait du divin), les krumpers extériorisent avec la danse, leur violence et leur rage intérieure, pour mieux les canaliser. Dans le contexte social difficile du Los Angeles de l'époque, on danse pour ne pas tomber sous les balles des gangs et avoir une ligne de conduite, « certains seraient morts s'ils n'avaient pas eu la danse » affirme Tiger, krumper français de 27 ans.

Très vite, le mouvement se structure et la technique se développe à vitesse grand V. Rassemblés en « familles » aux « blazes » imagés (Ruin, Wolf, NY Madness...), les anciens enseignent les fondamentaux aux plus jeunes : le stomp (les pieds frappent lourdement le sol), le chest pop (la poitrine semble faire des convulsion vers le haut) et le arm swing (mouvement de bras mimant le jet d'un projectile ou un coup de poing mais avec les mains ouvertes) auxquels s'ajoutent des gimmicks (langue tirée, front plissé, bouche ouverte, regards menaçants), l'énergie et le style de chacun. Au son de beats hip-hop lourds, saturés et lents, les danseurs s'affrontent et se provoquent lors de freestyle ou battles impressionnants, parfois jusqu'à la transe, à la manière des danseurs de capoeira brésilienne qui simulent le combat.

En 2005 sortira *Rize*, documentaire culte signé David LaChapelle sur les traces des créateurs de cette danse (Tight Eyez et Big Mijo en tête), née du côté de South Central, l'un des ghettos les plus violents de Los Angeles. Le krump se révèle à la face du monde. Plus de quinze ans plus tard, cette danse à la fois hyper expressive et d'apparence agressive, reste méconnue du grand public, dans l'ombre du hip-hop et malgré une incursion progressive sur les scènes mainstream (dans des clips de Missy Elliott, de The Chemical Brothers, les émissions de dance contests ou sur les dernières tournées de Madonna).

- Locking : C'est une danse debout, très expressive, faisant partie du « funk style », inventé par un danseur américain « Don Campbell », dans les années 70, où des figures célèbres comme le « pointing » sont réalisées. To lock en anglais veut dire fermer !

<https://www.youtube.com/watch?v=z-plXrkvhTg>

- Popping : C'est une danse debout, faisant partie du « funk style », consistant à déplacer son corps de façon désarticulé : isoler des parties de son corps, faire des mouvements bloqués, ondulés, faire des vibrations. Le Robot, le Tétris (l'égyptien), le Moonwalk sont des techniques bien connues et demandent style et virtuosité ! Le popping est originaire des Etats-Unis, popularisé par la Compagnie « Electric Boogaloo » et leur leader « Boogaloo Sam », dans les années 70 ; mais bien d'autres artistes ont illustré cette danse également

<https://www.youtube.com/watch?v=B1qmjlpIVo4>

https://www.youtube.com/watch?v=PaXO4a_Ce84

<https://www.youtube.com/watch?v=i85cj3yC3e8>

Linda Hayford (collectif FAIRE CCN-Rennes) <https://www.youtube.com/watch?v=M46IMTywpo4>

- Voguing : Inspiré des poses des mannequins lors des défilés, né dans les années 1980 dans les discothèques gays des communautés afro-américaines et latinos de Los Angeles et New York.

Le Voguing, ou Vogue Dance, est né à New York dans les années 60. Cette danse s'inspire des poses de mannequins dans les magazines et des défilés de mode.

Le Voguing se découpe en trois styles. Il y a d'abord eu le *Old Way* avant les années 90, ensuite le *New Way* après les années 90, puis le *Vogue Fem* aux environs des années 1995.

<https://www.youtube.com/watch?v=jUBPs4yaAAM>

- **Waacking:** D'abord appelé Pinking (un terme négatif pour désigner la communauté Gay des 70's), le Waack ou Waacking est une danse inspirée du disco qui donne une grande importance au mouvement des bras, au posing (prendre la pose comme le ferait un mannequin) tout en étant en accord avec le tempo de la musique.

<https://www.youtube.com/watch?v=kjNf895CgOk>

2. Entrer dans le spectacle

a) spectacle de danse

b) Le « Vendée Globe »

Course de voile au large, autour du monde, en solitaire, sans escale, sans assistance. Départ des Sables d'Olonne en Vendée. Considérée comme la course la plus dure au monde. Dernier vainqueur : Yannick Bestaven en 2022; prochain départ : novembre 2024.

c) Le titre

Zéphyr : un vent doux et agréable

- **Citez d'autres noms qui désignent des vents ?**

Les 4 vents de la mythologie grecque par exemple : Borée, Notos, Euros, Zéphyr.

d) Les intentions de Mourad Merzouki

« Entouré de mes fidèles collaborateurs à la musique, la lumière, la scénographie et les costumes, j'ai choisi comme cap pour cette nouvelle création le défi humain face aux forces de la nature, ce qui constitue l'essence même de la vie en mer : un corps à corps avec le vent.

Donner forme à ce qui par définition n'en a pas.

Sculpter à travers le vent où l'ineffable ne peut se conter. Transformer l'impalpable en une matière concrète à travers la danse. Faire de l'air une substance que l'on peut dompter.

Porter sur scène un élément naturel et lui donner vie.

Mouvement à l'état pur, le vent n'existe que dans le déplacement. Une nouvelle approche du plateau pour des danseurs de haut niveau. »

Mourad Merzouki, Direction artistique et chorégraphie

- un nouveau défi après la verticalité, se réinventer
- danser l'invisible, montrer le vent
- inventer une nouvelle gestuelle

e) En quoi ce spectacle fait-il le lien entre le monde de la danse et celui du sport ?

Un effort physique de tous les instants, pas un moment de répit pour les danseurs, une vraie discipline sportive

REGARDER : Portraits de danseurs : Interview de Nathalie Fauquette, danseuse de la troupe Käfig (5 min 40)

Le lien entre le sport et la danse.

<https://www.youtube.com/watch?v=a0SebTo-cmo&t=172s>

REGARDER :

Création (moins de 3 minutes) CNN

<https://www.youtube.com/watch?v=eED596Cjy0w>

Reportage Moovance (21 minutes)

<https://www.youtube.com/watch?v=BL6uqCl2R6U&feature=youtu.be&themeRefresh=1>

3. La scénographie

Comment rendre visible le vent sur une scène de théâtre?

En utilisant les décors, les costumes, la gestuelle des danseurs...

- petit ventilateur au bord du plateau pendant tout le spectacle
- gros ventilateurs intégrés au décor (cf photographie A)
- utilisation des lumières pour les mettre en valeur (cf photographie B)
- utilisation de la fumée pour montrer le vent
- choix des costumes : chemise ouverte dans laquelle le vent souffle (cf photographie A)
- bruit du vent
- attitudes des corps qui miment une résistance au vent, qui luttent contre le lui-même- ventilateur au plafond : ombres au sol des pâles qui tournent
- ...

4. La danse

a) Danse hip-hop (photographie C)

Pour aller plus loin :

DANSER LE HIP-HOP : LE BREAK OU DANSE AU SOL

La break dance, ou break, ou bboying, est un terme utilisé pour désigner un style de danse développé à New York dans les années 1970 au sein d'une culture naissante, le hip-hop. La break dance est caractérisée par son aspect très acrobatique ainsi que des figures au sol. Les danseurs de break dance sont de vrais athlètes qu'on surnomme breaker ou b-boy, et b-girl quand il s'agit d'une femme.

La notion de cercle (« cypher »), indissociable du break, emprunte clairement aux rituels africains de célébration mais également aux danses sud-américaines et à la capoeira (danse brésilienne de combat). bien qu'essentiellement au sol, la break dance consiste également en un travail en danse debout, notamment de préparation à la descente au sol : le top rock est une série de mouvements de jambes très rapides, un échauffement en quelque sorte.

Le danseur effectue une fois au sol des figures appelées pass-pass puis peut enchaîner avec des figures plus spécifiques généralement exécutées selon une géométrie circulaire.

L'objectif ultime de tout breaker est de pouvoir enchaîner ces figures imposées, en y ajoutant une touche plus personnelle.

Voici quelques exemples de figures de break :

- Le « **thomas** » (faire tourner ses jambes en s'enroulant à l'aide des mains) est l'équivalent du cheval d'arçon au sol.
- La « **coupole** » exige une très grande technicité. Le danseur au sol tourne sur le dos en s'aidant de ses jambes.
- Le « **ninety-nine** ». Ce mouvement consiste à tourner sur une main en équilibre.
- Le « **headspin** » (ou « spin tête ») est, comme son nom l'indique, une rotation sur la tête.
- Le « **scorpion** » s'effectue par un appui sur les mains, les jambes à l'horizontale.

b) Comment danser le vent ?

- en groupe (cf photographies A/D) / seul (photographies B/C)
- invention d'une gestuelle : bras, jambe, corps... (cf photographies A/D)

- s'inspirer d'autres œuvres artistiques : des passages ressemblent au tableau de Géricault, *Le radeau de la Méduse*

Le radeau de la méduse,
Théodore
Géricault, (1818-
1819), _Musée du
Louvre

c) Quelle sensation peut procurer le vent aux danseurs sur la scène ? Est-ce que cela a une conséquence sur la gestuelle des danseurs selon vous ?

- sensations physiques fortes : toucher en particulier mis en avant
- trouver des gestes, des mouvements qui s'inspirent à la fois du hip-hop et de la danse contemporaine

...

PRATIQUER :

Inventer des gestes pour montrer le vent. (solo / duo)

II. PENDANT / APRÈS LE SPECTACLE

Recopiez ici votre mission de spectateur :

TÂCHES ATTRIBUÉES : Observer le plateau / les déplacements / les costumes / la musique / les vidéos / les décors / les lumières...

Tous les élèves :

Le plateau (bien observer la scène en entrant dans la salle au début du spectacle ; retenir les changements et les évolutions du plateau)

-Le vent

* Faire la liste des éléments qui font que la scénographie arrive-t-elle à rendre visible le vent ?

Les costumes / les accessoires : 4 élèves

- * Décrire les costumes (forme / couleur / changement de costume ?...)
- * Faire la liste des accessoires utilisés durant le spectacle.

La musique : 4 élèves

- * Quels styles de musique sont utilisés dans le spectacle ?
- * Quel est le rythme de la musique ? Y a-t-il des changements de rythme, d'ambiance musicale ?
- * Quelle est l'interaction entre la danse et la musique ?

- Les décors : 4 élèves

- * Décrivez les décors.

- Les lumières : 4 élèves

- * Quels jeux de lumière ? À quels moments ? A quoi servent-ils ?

La scénographie : 10-12 élèves

- * Observer les placements / déplacements des artistes
- * Décrire ce que font les artistes durant le spectacle / leurs interactions / leurs déplacements

La danse : 10-12 élèves

- * Comment les danseurs dansent-ils entre eux ? En solo / duo / trio / quatuor / groupe ?
- * En quoi est-ce un spectacle de hip-hop et danse contemporaine ?

Tous les élèves : Vous devrez répondre à ces questions après le spectacle.

- * Faites la liste des éléments scénographiques pour rendre visible le vent.
- * Après avoir vu le spectacle, pensez-vous que le titre du spectacle est pertinent ?
- * Quelle est la place de la musique dans ce spectacle ? Quels styles musicaux ?
- * Quelles figures/gestuelles du hip-hop avez-vous reconnues ? Est-ce seulement un spectacle de danse hip-hop ?
- * Quelles sont vos impressions après ce spectacle ? Qu'est-ce qui vous a surpris / touché / déçu / perturbé / impressionné dans ce spectacle ?
- * Choisissez 3 noms ou adjectifs pour qualifier les émotions que vous avez ressenties ?
- * Quel est votre moment (tableau) préféré ?
- * Trouvez-vous que le pari de Mourad Merzouki, ce « *corps à corps* » avec le vent est réussi ?

« Le plus beau voyage est celui qu'on n'a pas encore fait », Loïck Peyron