

VERTIKAL

VERTIKAL

la ville de **Saint-Étienne**
L'expérience design

**PIÈCE
CHORÉGRAPHIQUE
POUR 10 INTERPRÈTES**

**DIRECTION ARTISTIQUE
ET CHORÉGRAPHIE**
MOURAD MERZOUKI

CRÉATION MUSICALE
ARMAND AMAR

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

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR | SAISON 2018-2019

PROCHAINEMENT À L'OPÉRA

HÉRODIADÉ

OPÉRA EN 4 ACTES ET 7 TABLEAUX
JULES MASSENET

À l'aube du premier siècle, la domination romaine pèse sur Jérusalem. Au milieu des conflits politiques, un drame intime se dévoile : Hérodiade, épouse jalouse du Tétrarque Hérode, exige la tête du prophète Jean-Baptiste. Salomé, orpheline à la recherche de sa mère et amoureuse du prédicateur, va peu à peu se diriger vers son tragique destin. Inspiré d'un des *Trois contes* de Flaubert, le livret revisite l'histoire biblique qui a enflammé la verve créatrice de nombreux artistes et poètes. Malgré une genèse compliquée, l'opéra de Massenet est un succès : porté par ses cinq rôles virtuoses, son orchestration sublime et l'universalité des problématiques qu'il soulève, il transcende le scandale suscité par l'érotisation de Salomé. Oscillant constamment entre intimité et grande fresque historique, cette œuvre, relevant de la tradition du grand opéra, propose à l'auditeur un spectacle monumental et une musique envoûtante, lui permettant de se confronter une nouvelle fois à la fertilité éternelle d'un mythe.

MER. 14 NOV. 2018 | 20H VEN. 16 NOV. 2018 | 20H DIM. 18 NOV. 2018 | 15H

3H ENVIRON, ENTRACTE COMPRIS | EN FRANÇAIS, SURTITRÉ EN FRANÇAIS

SÉRIE • TARIF A | 1 • 57,00 € | 2 • 44,00 € | 3 • 25,00 € | ÉCO • 10,00 €

CRÉATION

MADE IN
OPÉRA
DE SAINT-ÉTIENNE

GRAND THÉÂTRE MASSENET

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

Merci.

Loire
LE DÉPARTEMENT

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE ALPES

Association
pour le Médiat
et le Rayonnement
de l'Opéra de Saint-Etienne

Fonds de création lyrique

CÔTÉ SCÈNE CÔTÉ COULISSES

ABONNEZ-VOUS

IL EST ENCORE TEMPS !

Cette nouvelle saison vous portera dans les méandres de notre condition humaine. La programmation variée de l'Opéra (lyrique, symphonique, chorégraphique...) vous plongera dans le rapport étroit entre l'amour et la mort. L'occasion de découvrir des instruments peu entendus, des programmes avec des artistes rares qui vous feront « vibrer opéra »...

Abonnements sur place à la billetterie du Grand Théâtre Massenet, par téléphone au 04 77 47 83 40 de 12h à 19h, ou encore en ligne sur www.opera.saint-etienne.fr

DÉCOUVREZ LES COULISSES

L'Opéra de Saint-Étienne ouvre grand les portes de ses ateliers de construction de décors et de confection de costumes, ses coulisses et ses loges : une visite guidée pour petits et grands, à la découverte du processus de création d'une œuvre, samedi 13 octobre 2018 à 15h.

*Tarif : 5€ / personne
Réservation obligatoire (nombre de places limité) au 04 77 47 83 40*

LES PROPOS D'AVANT-SPECTACLE

AUTOUR D'HÉRODIADE

Envie d'en savoir plus sur l'œuvre que vous allez voir ? Présentez-vous à l'Opéra une heure avant la représentation d'*Hérodiade* ; Fabien Houlès, professeur agrégé de musique, vous donnera des clefs de compréhension autour de cet opéra de Jules Massenet, le mercredi 14 novembre et le vendredi 16 novembre à 19h, et le dimanche 18 novembre à 14h.

En plus, c'est gratuit sur simple présentation du billet du jour !

LA PRESSE EN PARLE

À PROPOS D'HÉRODIADE

« Des lignes sobres et épurées, des tons *nude*, oscillant entre l'ocre léger, le rose poudré et l'or, des images sublimes par une lumière d'exception, l'esthétique de la nouvelle production d'*Hérodiade* de Massenet se veut élégante et dans l'air du temps. Le metteur en scène, Jean-Louis Pichon, s'est appliqué, au-delà du style "grand opéra", à rechercher dans l'ouvrage plus de profondeur et d'humanité. Il évite la grandiloquence de défilés de soldats, les ballets pompeux, il met avant tout, avec humilité, les personnages et le drame au premier plan. Les décors imaginés par Jérôme Bourdin, qui signe également avec finesse et talent les costumes, sont efficaces. (...) Une nouvelle fois, Jean-Louis Pichon fait appel aux images vidéo de son ami Georges Flores pour donner de la profondeur. Le vidéaste stéphanois fait jaillir des lieux tourmentés qui se fondent dans le décor, mais aussi une voûte étoilée digne de Star Wars. Une réelle ferveur monte du plateau et gagne le public. »

Le Progrès, 30 mars 2018

VERTIKAL

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 10 INTERPRÈTES

**DIRECTION ARTISTIQUE
ET CHORÉGRAPHIE**
MOURAD MERZOUKI

CRÉATION MUSICALE
ARMAND AMAR

**MISE À DISPOSITION
D'UN ESPACE
SCÉNIQUE AÉRIEN**
FABRICE GUILLOT,
COMPAGNIE
RETOURAMONT

**ASSISTANTE
CHORÉGRAPHIQUE**
MARJORIE HANNOTEAUX

LUMIÈRES
YOANN TIVOLI

ASSISTÉ DE
NICOLAS FAUCHEUX

SCÉNOGRAPHIE
BENJAMIN LEBRETON

COSTUMES
PASCALE ROBIN
ASSISTÉE DE
GWENDOLINE GRANDJEAN

**FORMATION
EN AÉRIEN**
ISABELLE PINON

**MISE EN ŒUVRE
DES AGRÈS**
YVES FAUCHON

AVEC
FRANCISCA ALVAREZ,
RÉMI AUTECHAUD, KADER
BELMOKTAR, SABRI COLIN,
NATHALIE FAUQUETTE,
PAULINE JOURNE, VINCENT
LAFIF, MAUD PAYEN,
MANON PAYET, TEDDY
VERARDO

RÉGIE LUMIÈRE
CÉCILE ROBIN
RÉGIE SON
CAPUCINE CATALAN
RÉGIE PLATEAU
JEANNE PUTELAT
RIGGER
YVES FAUCHON

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

COPRODUCTION
BIENNALE DE LA
DANSE DE LYON,
SCÈNE NATIONALE
DU SUD-AQUITAIN,

MAISON DES ARTS DE
CRÉTEIL

**AVEC LE SOUTIEN À
LA CRÉATION DE LA
COMÉDIE DE VALENCE,**
CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL DRÔME-
ARDÈCHE

REMERCIEMENTS
À DENIS WELKENHUYZEN,
À L'ORIGINE DE CETTE
RENCONTRE

**CRÉDITS MUSICAUX
ADDITIONNELS**
ISABEL SÓRLING
CHANT
SARAH NEMTANU
VIOLON
GRÉGOIRE KORNIUK
VIOLONCELLE
JULIEN CARTON
PIANO
ARMAND AMAR
PERCUSSIONS
ANNE-SOPHIE VERSNAEYEN
**ALTO, ORCHESTRATIONS,
ENREGISTREMENT,
MIXAGE, CRÉATION
SONORE**
VINCENT JOINVILLE
ASSISTÉ DE
JÉRÉMY GAUCHER

MER. 3 OCT. 2018 | 20H

1H10 ENVIRON, SANS ENTRACTE

GRAND THÉÂTRE MASSENET

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA 18^E BIENNALE DE LA DANSE DE LYON
SUR WWW.BIENNALEDELADANSE.COM

NOTE D'INTENTION

DE MOURAD MERZOUKI
CHORÉGRAPHE

Pour cette nouvelle création, je désire aborder un nouvel espace, celui de la verticalité. À travers un dispositif proposé par la compagnie Retouramont et Benjamin Lebreton, et accompagné d'une dizaine de danseurs au plateau, je me confronterai à un environnement où le mouvement se joue de la gravité.

Je n'ai eu de cesse à travers mes créations d'aller à la rencontre de ce qui m'était étranger, que ce soit la musique classique, les arts numériques, la danse contemporaine... C'est aussi l'envie de revenir à la matière, physique, après avoir exploré la 3ème dimension dans *Pixel*.

Tout semble possible, la chute comme l'élévation. Le rapport au sol, si primordial pour le danseur hip-hop, sera fondamentalement modifié. Les jeux de contacts entre les interprètes seront bousculés : le danseur pourra tour à tour être socle et porteur ou au contraire voltigeur, marionnette animée par le contrepoids de ses partenaires au sol.

Cette nouvelle "surface" de danse m'amènera à me questionner sur la notion d'espace scénique - comment s'approprier les airs par la danse ? - et sur la relation entre des individus au plateau, ici évidente par la notion du lien, du fil qui retient le corps.

De nouvelles lignes de fuite naîtront dans cette recherche. Les dispositifs utilisés en danse verticale apportent de nouvelles sensations, une forme de légèreté, l'impression de voler, de l'illusion.

Redessiner la palette de jeu, bousculer les repères tout en préservant le vocabulaire de la danse hip-hop m'animeront dans cette création.

Je continuerai à explorer la relation entre la danse et la musique d'Armand Amar qui fait conjuguer avec une infinie poésie les différents univers.

La scénographie et les lumières contribueront à favoriser le dialogue et à harmoniser ces croisements.

J'imagine ce nouvel opus comme une hybridation et une inversion des codes de la danse, sur le fil, en équilibre !

BIOGRAPHIES

MOURAD MERZOUKI

CHORÉGRAPHE

Figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, le chorégraphe 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.

61 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 15 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, Éric Mezino et Chaouki Saïd. Mourad Merzouki développe cette gestuelle née dans la rue tout en se confrontant à d'autres langages chorégraphiques notamment auprès 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. Ce choix indique le parti pris d'ouverture du chorégraphe et son refus de s'enfermer dans un style.

De 1996 à 2006, il crée 14 pièces, dont la diffusion ne cesse de 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. Il 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 est membre de la commission d'aide à la création chorégraphique de la DRAC Île-de-France et du comité mécénat danse de la Caisse des Dépôts. Il est parrain de l'association Laka Touch, « Danse de l'âme par le geste », utilisant la danse au service de la santé, pour les publics isolés et fragilisés. Il est par ailleurs régulièrement invité comme jury au Grand Prix de Paris *Let's Dance*.

COMPAGNIE KÄFIG

Mourad Merzouki décide de fonder en 1996 sa propre compagnie : Käfig. Son premier spectacle *Käfig* voit le jour en 1996 aux Rencontres Urbaines de la Villette à Paris. Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand et devient le nom de la compagnie.

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

internationale (40 pays) fera connaître la Compagnie Käfig dans le monde entier. 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 États-Unis.

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. Mourad Merzouki crée *Correria*, second volet présenté conjointement à *Agwa*. Le spectacle fait le tour du monde : Japon, Corée, Canada, États-Unis, Europe, Australie... En 2014, Mourad Merzouki poursuit également le processus de création de *Pixel*. Pour ce projet, le chorégraphe mêle les arts numériques en collaboration avec la Compagnie Adrien M. / Claire B.

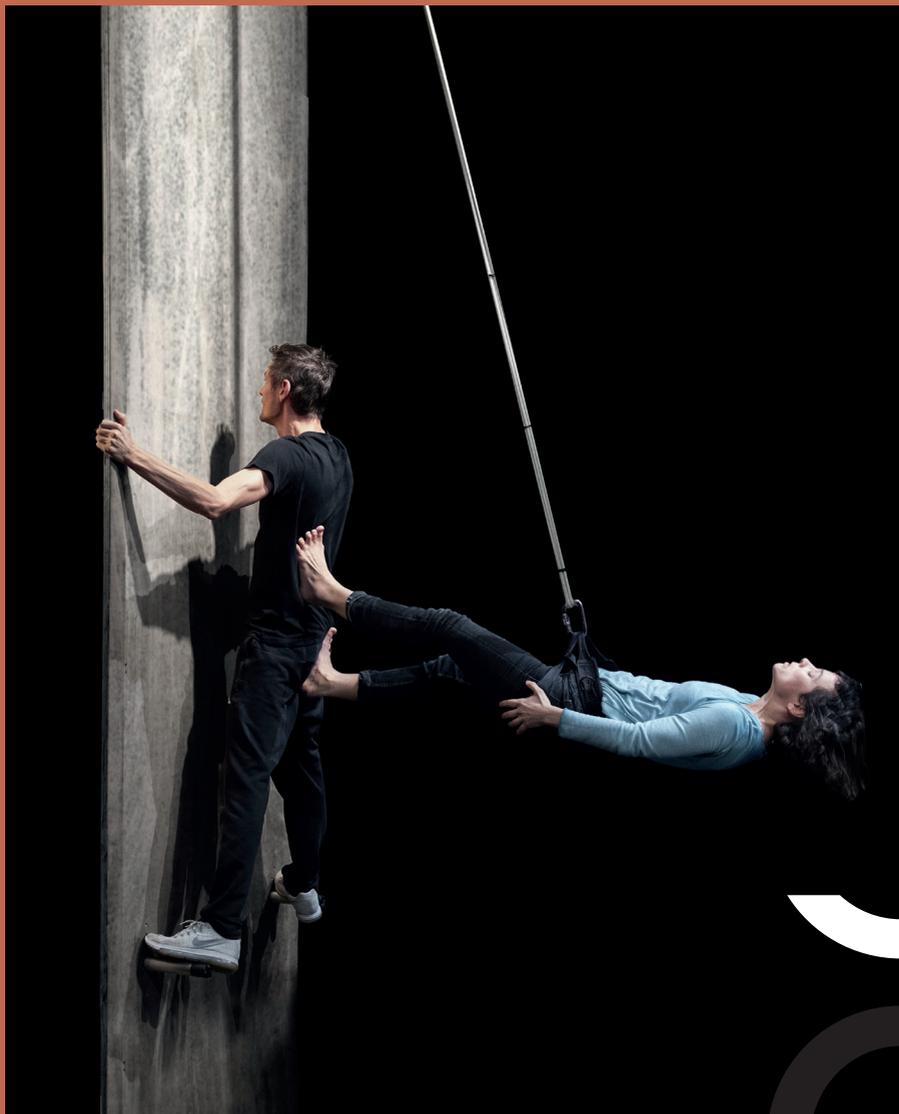
Par le biais de projections lumineuses qui accompagnent les mouvements des interprètes, l'objectif est de trouver le subtil équilibre entre réel et virtuel, fiction et prouesse technique pour créer un spectacle à la croisée des arts. Mourad Merzouki crée également *7Steps*, pièce pour dix danseuses britanniques, 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. 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. Une création-anniversaire a vu le jour : *Cartes Blanches*.

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 interprètes cariocas qu'il a révélés 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 coeur de l'histoire de Käfig : ouvrage *Käfig, 20 ans de danse*, expositions, documentaire, webdocumentaire, timeline interactive, vidéos.

Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit également le soutien de l'Institut Français pour ses tournées internationales.

VERTIKAL

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES LAURENT PHILIPPE

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
JARDIN DES PLANTES - BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

LOCATIONS / RÉSERVATIONS
DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 12H À 19H
TEL : 04 77 47 83 40

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR | SAISON 2018-2019