

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

BOXE BOXE BRASIL

DIRECTION ARTISTIQUE MOURAD MERZOUKI
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE AVEC LE QUATUOR DEBUSSY / RE-CRÉATION 2017

SOMMAIRE

PROPOS ARTISTIQUES

3

GÉNÉRIQUE

4

CALENDRIER DE TOURNÉES

5

PRESSE

6

MOURAD MERZOUKI ET LA CIE KÄFIG

8

QUATUOR DEBUSSY

14

ACTIONS ARTISTIQUES

15

PROPOS ARTISTIQUES

En 2010 Mourad Merzouki invitait le quatuor à cordes Debussy à partager la scène avec des danseurs hip-hop, *Boxe Boxe* a été joué depuis devant près de 130 000 spectateurs. Le chorégraphe remet les gants pour repenser l'écriture de cette pièce et associe 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, dans une version inédite et détonante. Un projet emblématique de la signature Käfig, par le croisement des univers artistiques et l'ouverture sur le monde.

« J'ai rencontré ces jeunes interprètes brésiliens lors de la Biennale de la Danse de Lyon en 2006. Leur manière de s'exprimer m'avait à la fois marquée et séduite. Danser est leur façon d'exister, de sortir des difficultés du quotidien. Leur parcours m'avait touché car j'y retrouvais l'écho de mon propre cheminement, lorsqu'adolescent j'ai pris conscience que la danse était la clé pour trouver ma place dans la société. L'envie de créer pour eux s'est vite imposée. De là est né Agwa en 2008. Depuis, une aventure artistique et humaine s'écrit : tant d'années à parcourir le monde et à partager la danse avec une énergie inconditionnelle.

*Je souhaite aujourd'hui lancer un nouveau défi, les emmener plus loin dans leur exploration du mouvement et du métissage des genres. C'est aussi pour moi un challenge chorégraphique que d'allier la gestuelle des danseurs brésiliens à la pièce *Boxe Boxe* (création 2010), écrite pour d'autres corps et d'adapter leur danse à une nouvelle partition musicale, repensée avec la complicité du Quatuor Debussy. Revisiter une création est un exercice passionnant : résister au côté éphémère, prouver que la danse est un art bien vivant qui s'adapte aux corps comme aux énergies permet de prolonger le plaisir d'un spectacle.*

C'est un cadeau motivant et je suis heureux de le présenter avec ces fidèles compagnons de route.

Dans la continuité du projet artistique que je porte depuis 20 ans, cette re-création s'inscrit dans une dynamique d'ouverture sur le monde, démontrant une nouvelle fois la force de la danse à dépasser les frontières. »

Mourad Merzouki

« Le premier round a envoyé dans les cordes du ring tous les préjugés ; les cordes des violons ont apprivoisé les pas des danseurs, les figures de hip-hop dompté les notes de musique.

Second round tout aussi improbable ; comment les musiciens vont-ils aborder les musiques de l'autre continent, comment l'énergie brésilienne sera-t-elle canalisée par les chants des cordes instrumentales ?

Pari passionnant car il ne s'agit pas de faire un simple copier-coller du premier round mais bel et bien de fabriquer une nouvelle atmosphère musicale pour que la fusion des corps et des cordes soit de nouveau parfaite, dans une coloration digne des plus belles sambas. Que la fête commence ! »

Le Quatuor Debussy

GÉNÉRIQUE

Pièce pour 9 danseurs et 1 quatuor à cordes

**DIRECTION ARTISTIQUE
ET CHORÉGRAPHIE**

Mourad Merzouki

CONCEPTION MUSICALE

Quatuor Debussy et AS'N

INTERPRÉTATION CHORÉGRAPHIQUE

Diego Alves Dos Santos dit *Dieguinho*, Leonardo Alves Moreira dit *Leo*, Cleiton Luiz Caetano De Oliveira, *Helio* Robson Dos Anjos Cavalcanti, *Geovane* Fidelis Da Conceição, Diego Gonçalves Do Nascimento Leitão dit *White*, Wanderlino Martins Neves dit *Sorriso*, Jose Amilton Rodrigues Junior dit *Ze*, Aleksandro Soares Campanha Da Silva dit *Pitt*

INTERPRÉTATION MUSICALE

Quatuor Debussy - Christophe Collette, Emmanuel Bernard, Vincent Deprecq, Cédric Conchon

Sur des musiques de Antonio Pinto et Jaques Morelenbaum : *A Carta de Dora* - Giuseppe Verdi / Emanuele Muzio : *Luisa Miller* - Marc Mellits : *Prometheus*, quatuor n°4, extraits des 5ème, 6ème et 7ème mouvements - Heitor Villa-Lobos : *Ter quatuor*, 2ème mouvement, *Brincadeira* - Antonio Carlos Jobim - Luiz Bonfá : *Manha de Carnaval* - Rolfe Kent : *Dexter theme* - Leo Brouwer : *un dia de noviembre* - Astor Piazzolla : *Escualo* - Joseph Haydn : *quatuor op. 33 n°5, largo e cantabile* - AS'N : *création d'après un thème d'Astor Piazzolla* - Astor Piazzolla : *Chador* - AS'N : *création originale* - AS'N-Dorian Lamotte - Seok Woo Yoon : *Flamenco* - Anton Dvorak : *quatuor op. 96 « américain », lento* / Arrangements Matteo Del Soldà, Thibault Lepri, Robin Melchior, Nicolas Worms

LUMIÈRES

Yoann Tivoli

assisté de Nicolas Faucheux et Julie-Lola Lanteri-Cravet
réadaptées par Cécile Robin

SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Lebreton avec la collaboration de Mourad Merzouki

COSTUMES

Emilie Carpentier

assistée de Pierre-Yves Loup-Forest

CONSTRUCTION

Patrick Lerat

PEINTURES

Camille Courier de Mèré et Benjamin Lebreton

PRODUCTION

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

AVEC LE SOUTIEN DU

Quatuor Debussy

Re-créé du 17 au 20 janvier 2017 à l'Espace Albert Camus de Bron

Durée 1h

CALENDRIER DE TOURNÉES

SAISON 2020/2021

25 novembre	Escher Theater, Esch-sur-Alzette, Luxembourg (reporté)
Du 27 au 29 novembre	Festival Kalypso - Les Gémeaux, SN de Sceaux (annulé)
Du 1 ^{er} au 2 décembre	Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire (reporté)
5 décembre	Scènes et Cinés - Théâtre la Colonne, Miramas (annulé)
8 décembre (annulé)	Festival Kalypso - Théâtre Alexandre Dumas, St-Germain-en-Laye
11 décembre	Espace culturel Treulon, Bruges (annulé)
Du 15 au 19 décembre	Odyssud, Blagnac (reporté)
Du 22 au 27 décembre	Festival Kalypso - La Villette, Paris (reporté)

SAISON 2019/2020

Du 26 au 30 mai	Odyssud, Blagnac (reporté)
Du 9 au 13 juin	La Villette, Paris (reporté)

SAISON 2018/2019

20 mars	Le Mail, Soissons
22 mars	Centre culturel Aragon Triolet, Orly
28 mars	Espace Malraux, Châteaudun
30 mars	Le Figuier Blanc, Argenteuil
4 avril	Le Sémaphore, Cébazat
27 juillet	Vaison Danses, Vaison-la-Romaine
30 juillet	Les Nuits de la Citadelle, Sisteron

SAISON 2017/2018

Du 15 au 18 novembre	Festival Kalypso, Maison des Arts, scène nationale de Créteil
19 et 20 décembre	Festival Montpellier Danse, Le Corum, Montpellier
20 janvier	Le Carré, Sainte Maxime
Du 25 au 27 janvier	Théâtre Wolubilis, Bruxelles, Belgique
31 janvier	Teatro Ariosto, Reggio Emilia, Italie
6 février	Centre Culturel Aragon - le Grand Théâtre, Oyonnax
8 février	Grand Angle, scène régionale - Pays Voironnais, Voiron
15 février	Théâtre Jean Arp, Clamart

SAISON 2016/2017

Du 17 au 20 janvier	Espace Albert Camus, Bron

EXTRAITS DE PRESSE

France 2, Stupéfiant !, « Au travail avec Mourad Merzouki », Aurélia Perreau, 16 janvier 2017

LE FIGARO

« Ce ballet est un combat pour la vie. Mourad Merzouki offre un mélange de force et de grâce charnel aussi, puisque les danseurs ne masquent pas leur essoufflement, ni les gestes qui épousent les inflexions de la musique. » Le Figaro, janvier 2018

« En choisissant de re-créer sa pièce de 2010 *Boxe Boxe* avec de jeunes danseurs brésiliens et dans une nouvelle atmosphère musicale confiée au Quatuor Debussy, le chorégraphe Mourad Merzouki a su lui donner une nouvelle énergie. Duos fraternels ou de combat, solos enchaînant des figures époustouflantes, danses effrénées autour de punching-balls sont rythmés par les cordes du Quatuor jouant des œuvres des compositeurs brésiliens Heitor Villa-Lobos ou Antonio Carlos Jobim. » Agence France Presse, décembre 2017

« Accompagnés du quatuor Debussy, les danseurs brésiliens offrent des corps tendus et   perdus sur un rythme effren   sous le regard d'un arbitre espiègle et délirant. Au final, une pièce magnifique et une standing ovation du public méritée pour Mourad Merzouki et ses artistes. » Bron Magazine, février 2017

laGazette DE MONTPELLIER

« Mourad Merzouki soulève les foules avec *Boxe Boxe Brasil*, accueilli par Montpellier Danse. Une version brésilienne d'une pièce à succès, crée en 2010. Dix danseurs deviennent dix boxeurs, passant du ring à la salle d'entraînement. Avec poésie et humour, la boxe occupe le devant la scène, auquel s'ajoute la gestuelle souple de la capoeira. On a vite le souffle coupé par une chorégraphie et des interprètes virtuoses. Sans oublier le Quatuor à cordes Debussy qui joue en direct. » La Gazette de Montpellier, janvier 2018

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 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, Eric Mezino et Chaouki Saïd.

Il 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 la 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, le chorégraphe 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 son parti pris d'ouverture et son refus de s'enfermer dans un style.

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

À partir de janvier 2006, il imagine et conçoit un lieu de création et de développement chorégraphique, impulsant la mise en œuvre d'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, le chorégraphe 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 poursuit, 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 figure dans le Who's Who et a fait son entrée dans le Petit Larousse Illustré 2019.

MOURAD MERZOUKI

EN QUELQUES DATES

18 décembre 2020

Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres,
Promotion par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

16 février 2020

Sharjah Light Festival Artistic Award, Dubaï.

13 janvier 2020

Médaille de la Ville de Créteil.

15 janvier 2019

Prix du Meilleur spectacle international de danse 2018 avec Pixel,
Décerné par le Circulo de Críticos de Artes au Chili.

29 avril 2014

Auteur du message de la 32ème Journée internationale de la Danse sous l'égide de l'UNESCO,
Après Sidi Larbi Cherkaoui, Anne Teresa de Keersmaecker, Akram Khan, William Forsythe, Maurice Béjart...

15 février 2013

Médaille d'Honneur de la Ville de Lyon.

14 juillet 2012

Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur,
Nomination par le ministre délégué chargé de la Ville François Lamy.

5 juillet 2011

Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres,
Promotion par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand.

Juin 2009

Directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.

19 février 2008

Trophée Créateurs sans frontières 2008,
Distinguant chaque année des personnalités du monde de la culture pour leur action remarquable à l'international, remis par le ministre des Affaires Étrangères et Européennes, Bernard Kouchner.

4 décembre 2006

Trophée des Lumières de la Culture dans la catégorie Danse, remis par Le Progrès et Télé Lyon Métropole,

Dans le cadre d'une soirée organisée pour récompenser les acteurs culturels lyonnais.

12 juin 2006

Prix Nouveau Talent Chorégraphique, attribué par la SACD, aux côtés entre autres de Gad Elmaleh, Radu Miahileanu, José Montalvo et Dominique Hervieu, eux aussi primés.

14 juillet 2004

Chevalier des Arts et des Lettres,
Nomination par le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres.

30 mai 2004

Prix de Meilleur Jeune Chorégraphe au Festival International de Danse de Wolfsburg,
Aux côtés notamment de Sidi Larbi Cherkaoui, Tero Saarinen et Maurice Béjart, eux-aussi primés.

PARCOURS DE LA COMPAGNIE KÄFIG

Depuis 1996, 30 créations ont été présentées dans 700 villes et 65 pays. La compagnie Käfig a donné plus de 3000 représentations devant 1,7 million de spectateurs. Une centaine de représentations à travers le monde rythment la vie de la compagnie chaque année.

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 défont 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 Darmet, 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.

En parallèle de ses créations pour la compagnie Käfig, Mourad Merzouki est régulièrement sollicité par des institutions culturelles pour créer des spectacles et collaborer avec d'autres artistes, de tous horizons, contribuant ainsi à étoffer son répertoire chorégraphique et à faire rayonner la danse hip-hop et la compagnie à l'international. En 1997, il collabore ainsi avec Josette Baïz pour *Rendez-vous*, une pièce qui réunit quatre danseuses contemporaines de la compagnie Place Blanche et quatre danseurs de la compagnie Käfig.

En 1998, *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.

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

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

En 2001, *Dix Versions*, 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.

Côté collaborations artistiques, 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. Par ailleurs, 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.

À 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.

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

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 pour des 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, Mourad Merzouki met en scène la création *iD*, avec Jeannot Painchaud, production du Cirque Eloize dont la première mondiale a lieu à Incheon, en Corée. Une rencontre détonante entre les danses urbaines et les numéros d'acrobatie.

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 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.

Parallèlement, 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 Käfig, 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.

Depuis 2009, un travail de transmission s'est engagé autour de l'œuvre *Récital* qui compte plus de 400 représentations. Cette année-là, elle entre au répertoire de la Beijing Modern Dance Company et marque ainsi la première étape d'une série de transmissions de la pièce à travers le monde. Ces expériences montrent et démontrent que le hip-hop a atteint un niveau exemplaire de maturité et que la transmission des œuvres du répertoire, telles que *Récital*, est une démarche fondamentale pour l'avenir de la danse.

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 prend part aux soirées intitulées «Combat». Mourad Merzouki imagine des chorégraphies en écho aux sculptures, adaptées du spectacle *Boxe Boxe*.

En décembre 2011, une commande du centre chorégraphique Pôle Pik voit naître *Binôme*, pour un danseur et une artiste circassienne, pièce écrite conjointement avec Kader Belmoktar.

Mourad Merzouki collabore de nouveau en 2011 avec Claudia Stavisky pour le Théâtre des Célestins, avec la mise en mouvement et chorégraphie de deux pièces, *Le Dragon d'Or* et *Une nuit arabe*, formant le *Diptyque Roland Schimmelpfennig*.

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 met à l'honneur des extraits de créations des chorégraphes, dont *Boxe Boxe*.

La même année deux nouvelles créations viennent enrichir le répertoire :

Yo Gee Ti : cette pièce franco-taiwanaise 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 est 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 avec une déambulation chorégraphique inspirée de *Yo Gee Ti*.

En septembre 2012, Mourad Merzouki assume aux côtés de Dominique Hervieu la codirection artistique du Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon. À cette occasion, *Récital* est remonté pour 40 danseurs. L'œuvre fait depuis l'objet d'une tournée dans plusieurs villes françaises, dans le cadre du projet « Kampus » mis en œuvre par le centre chorégraphique Pôle Pik.

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 large public autour de nombreuses rencontres, ateliers, master-classes, battle, etc.

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 2014, il 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 numériques qui accompagnent les mouvements des danseurs, il trouve un subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesse technique, et créé un spectacle à la croisée des arts.

Il 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.

La même année, Mourad Merzouki collabore sur divers projets audiovisuels. Il participe notamment au documentaire *Entre Ciel et Terre* d'Éric Ellena et assure le conseil artistique du téléfilm *Ceux qui dansent sur la tête*, réalisé par Magaly Richard-Serrano, intégrant plusieurs scènes de danse inspirées de *Boxe Boxe* et interprétées par 8 danseurs du CCN. Ce téléfilm remporte le prix de la meilleure réalisation et du meilleur espoir masculin au festival de la fiction de La Rochelle.

Par ailleurs en 2014 il est l'invité d'honneur de l'Institut International du Théâtre dans le cadre de la Journée Internationale de la Danse qui se déroule chaque année le 29 avril : à cette occasion des extraits de spectacles de la compagnie sont présentés et Mourad Merzouki délivre un message international à l'UNESCO, traduit dans plus de 20 langues et diffusé dans le monde entier.

Les projets de transmission de *Récital* se poursuivent, c'est à 8 danseurs indiens de la Danceworx Repertory Company que la pièce est transmise lors d'une résidence à New Dehli en 2014 dans le cadre du festival « Bonjour India », puis présentée à New Dehli, Bombay et Pune. Dans le même temps, l'œuvre fait l'objet d'une adaptation pour 150 jeunes Cristoliens, transmise lors d'ateliers tout au long de l'année donnant lieu à une restitution à l'occasion de Jour de Fête, événement participatif de la ville de Créteil. À l'automne 2015, *Récital* est cette fois transmise à 12 danseurs colombiens et présentée à la Biennale de Danse de Cali. Suit une tournée à Bogota et Cartagena la même année, puis de nouveau en 2017 à Bogota et à Créteil dans le cadre du festival Kalypso, et enfin en 2018 au Costa Rica. D'autre part, un projet de notation en système Laban est engagé sur la pièce en 2015 : *Récital* est la première œuvre hip-hop à faire l'objet d'une notation.

En décembre 2015, Mourad Merzouki signe la mise en piste du spectacle de Noël de l'Académie Fratellini avec *Wasteland, Terrain Vague*, reprise de la pièce *Terrain Vague* adaptée à l'espace circulaire du chapiteau, pour 7 apprentis de l'Académie et 4 danseurs de la compagnie Käfig.

En 2016, Mourad Merzouki est invité à collaborer sur plusieurs projets. L'artiste américano-brésilien Raphael Xavier lui propose de prendre en charge la direction artistique du projet *Raphstravaganza, The Kinetic Experience*, travaillant avec les célèbres street performers Bill Shannon aka Crutch Master, Tylon Moore et Matt Wilhelm. La forme finale est présentée dans l'espace public au City Hall Courtyard de Philadelphie en septembre 2016.

Autre collaboration de l'année 2016 : l'exposition *Corps Rebelles*, pour laquelle Mourad Merzouki participe au parcours vidéo à travers l'histoire de la danse contemporaine, présenté au Musée de la civilisation au Québec ainsi qu'au Musée des confluences à Lyon. À l'occasion de l'inauguration de l'exposition à Lyon, deux danseurs de la compagnie interviennent en déambulation au milieu du public.

Par ailleurs, en octobre 2016, pour la soirée des 20 ans de la Fondation Culture et Diversité, la compagnie présente un extrait de *Pixel* sur le plateau de la salle Pleyel, en présence du président de la République.

2016 marque surtout l'anniversaire de la compagnie Käfig, qui souffle ses 20 bougies. Plusieurs publications voient le jour à l'automne pour plonger au cœur de son histoire : l'ouvrage *Käfig, 20 ans de danse* écrit par la chercheuse Agathe Dumont et édité aux éditions d'art Somogy, le documentaire *Käfig, 20 ans de danse en partage* réalisé par Frédérique Cantù, le webdocumentaire *Käfig, portrait d'une compagnie* réalisé par Mohamed Athamna et coproduit par Numéridanse, une timeline interactive à travers les archives, ainsi qu'une exposition et quelques vidéos, comme *Reflexio* réalisé avec le studio Theoriz, clip dans lequel Mourad Merzouki évolue en solo dans un décor virtuel.

De novembre 2016 à janvier 2017, plusieurs rendez-vous rythment 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 sont l'occasion d'inscrire deux nouvelles pièces au répertoire. Une création-anniversaire voit 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, *Boxe Boxe* renaît aux couleurs du Brésil et sous le titre *Boxe Boxe Brasil* : les danseurs cariocas montent sur le ring aux côtés du Quatuor Debussy, offrant une nouvelle fusion des corps et des cordes, où l'énergie joyeuse des Brésiliens rencontre le rythme effréné des violons. *Boxe Boxe Brasil* se veut un projet emblématique de la signature Käfig, par le croisement des univers artistiques et l'ouverture sur le monde.

En janvier 2017, spécialement pour le week-end anniversaire du festival Suresnes Cités Danse, Mourad Merzouki est convié par Farid Berki à participer au spectacle *25 ans de hip-hop* en tant que « guest », aux côtés d'autres danseurs invités d'honneur.

En septembre 2017, pour la soirée des 10 ans de la Fondation Rothschild, la compagnie présente un extrait de *Boxe Boxe*.

En 2018, Mourad Merzouki crée 3 spectacles, dont 2 commandes extérieures. *Folia*, porté par Pôle en Scènes, fait l'ouverture du festival Les Nuits de Fourvière à Lyon, tandis que *Danser Casa*, porté par État d'esprit productions et co-signé avec Kader Attou, fait sa première française quelques semaines plus tard au festival Montpellier Danse 2018. À la rentrée, c'est au tour de *Vertikal*, dernière production en date du CCN de Créteil et du Val-de-Marne, de faire sa première dans le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon.

EN IMAGES

QUATUOR DEBUSSY

Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d'Évian 1993, Victoire de la musique 1996 («meilleure formation de musique de chambre»), le Quatuor Debussy jouit d'une reconnaissance professionnelle incontestable. Voilà plus de vingt-cinq ans que le Quatuor partage avec les publics du monde entier ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie... Ses tournées régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents.

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, Mourad Merzouki...), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie...) ou encore les musiques actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane, Robert le Magnifique, Franck Tortiller...) et le cirque (Cie Circa), le Quatuor Debussy défend la vision d'une musique « classique » ouverte, vivante et créative.

Ayant depuis longtemps choisi de mettre l'accent sur l'échange, le Quatuor Debussy anime en outre chaque année des ateliers pédagogiques en direction des enfants et s'inscrit dans des projets à destination de publics divers (personnes âgées, détenus, malades...). 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. Depuis son origine, le Quatuor Debussy s'investit activement aux côtés des jeunes quatuors à cordes en vue de leur transmettre les savoirs qu'il a lui-même reçu des grands maîtres. Outre le cycle spécialisé qu'il dirige au Conservatoire de Lyon depuis 2011, le Quatuor Debussy dispense son enseignement au sein de divers stages de musique et notamment à l'occasion de son Académie d'été, proposée depuis 1999 au mois de juillet dans le cadre de son festival «Cordes en ballade».

L'activité discographique du Quatuor Debussy n'est pas en reste : après l'intégrale des quatuors de Chostakovitch, il continue à enrichir sa collection, notamment en musique française (Bonnal, Caplet, Debussy, Onslow, Ravel/Fauré, Witkowski, Lekeu), et nous entraîne également dans ses explorations et rencontres artistiques : collaboration sur l'album intitulé «La Chair des Anges» d'Olivier Mellano (Naïve), deux albums de comptines pour enfants avec Philippe Roussel (Enfance et musique), la transcription de concertos pour piano de Mozart et sa version du célèbre Requiem de Mozart pour quatuor à cordes (Decca – Universal Music France). Le Quatuor Debussy a signé le premier enregistrement du nouveau label Evidence Classics avec un disque autour des «Héroïnes féminines» de Schubert et Janacek. Plus récemment, il s'est fait remarquer aux côtés de Jean-Philippe Collard- Neven et de Jean-Louis Rassinfosse en enregistrant l'album jazz «Filigrane» (France Musique) et en sortant la bande originale du spectacle «Opus» consacrée aux meilleurs quatuors de Chostakovitch. Pour finir, les musiciens seront de retour prochainement avec un nouvel album consacré aux œuvres du compositeur américain Marc Mellits.

Le Quatuor Debussy est conventionné par le ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la SPEDIDAM, l'ADAMI, l'association Musique Nouvelle en Liberté et la Banque Rhône-Alpes.

www.quatuordebussy.com / www.musiquenouvelleenliberte.org

ACTIONS ARTISTIQUES EN TOURNÉE

Le CCN accorde une place centrale à la transmission de l'art chorégraphique et impulse la mise en place d'actions artistiques et culturelles autour de la programmation de ses spectacles. Ces moments de dialogue hors scène permettent de développer l'appropriation de l'art chorégraphique avec et par les habitants d'un territoire. L'empreinte artistique devient pour tous un outil de liberté, de partage et d'imagination.

Le CCN fait des propositions d'actions artistiques et culturelles sur mesure, adaptées aux besoins des structures, en fonction de leurs publics (professionnels ou amateurs) et de leurs objectifs. Les projets peuvent être menés dans tous les milieux : scolaire, culturel, social, psychiatrique, carcéral, médico-psychologique, etc. Nous proposons des interventions au plateau (répétition publique, bord de scène), en itinérance (marathon de la danse, conférence dansée), des temps de pratique dansée (atelier d'initiation, master-class), des projets en images (exposition, documentaire) ou encore des projets pluridisciplinaires (photos, vidéos). Plusieurs types d'interventions peuvent s'articuler conjointement pour créer de véritables parcours artistiques autour des spectacles de la compagnie.

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Des temps de rencontre peuvent être organisés au plateau, notamment lors de répétitions publiques, durant lesquelles le public entre au cœur du quotidien des artistes. Les bords de scène constitués également un moment privilégié pour le public qui peut poser des questions à l'équipe artistique à la fin d'une représentation. Hors scène, les danseurs vont aussi directement à la rencontre des publics, dans les salles de classe ou les centres de loisirs par exemple, lors des rencontres «Marathon de la danse», de conférences dansées ou encore de performances « inattendues ».

TEMPS DE PRATIQUE DU HIP-HOP

Afin de transmettre le répertoire hip-hop et plus largement le langage chorégraphique, le CCN propose des temps de pratique du hip-hop pensés en fonction des attentes et du niveau des participants rassemblés en groupes homogènes: ateliers d'initiation, ateliers chorégraphiques ou master-classes. Des ateliers thématiques autour de chaque spectacle en tournée peuvent aussi être organisés, pour approfondir les sujets abordés dans les pièces et la démarche artistique de Mourad Merzouki lors du processus de création. Les ateliers prévus sur un temps long peuvent donner lieu à une restitution publique en fin de projet.

RENCONTRES EN IMAGES

Entre documentaires et expositions, plusieurs portes d'entrées sont à disposition pour découvrir l'univers artistique de Mourad Merzouki et de la compagnie Käfig, complément à la venue au spectacle. Par ailleurs, le travail initié de rapport au corps et au mouvement à travers la danse peut être complété par la mise en place d'un projet participatif lié à l'image (photo ou vidéo) et à l'image de soi.

CONTACT
Iris Saymard
logistique@ccncreteil.com

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

Direction Mourad MERZOUKI

CONTACT

PHILIPPE KERMARREC

Responsable des productions et des tournées

+33 (0)1 56 71 13 21

+33 (0)6 23 13 53 66

production@ccncreteil.com

Maison des arts et de la culture

place Salvador Allende

F-94000 Créteil

www.ccncreteil.com

