

Stravinski remix

1ère partie :
Scherzo fantastique
Création 2013
2ème partie :
L'Oiseau de feu
Création 2015

Coproduction Scherzo Fantastique: Cité de la Musique, Parc et Grande halle de la Villette
Coproduction Oiseau de Feu : Orchestre National de Lille, Région Nord-Pas de Calais, Opéra de Lille, Le Grand Sud, Le Flow
Avec le soutien : de la Fondation SAP et du Mécénat Musical Société Générale

Note d'intention

Vive, pulsée, tranchée, virtuose, symbolique, flamboyante, renversante... Voilà comment pourrait se caractériser la musique dansée d'Igor Stravinski, depuis ses essais post-romantiques (*Scherzo fantastique*, 1908) et populaires (*Petrouchka*, 1911), jusqu'au célébrissime *Sacre du printemps* (1913), connu depuis sa création pour avoir révolutionné les conventions du ballet.

Il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention de Farid Berki, reconnu comme l'un des pionniers de la danse hip hop en France, étonnant danseur de rue autodidacte, passeur de frontières. Il approfondit inlassablement un acte artistique qui, nourri de la confrontation et du croisement des techniques lors de laboratoires de recherche, fait jaillir de nouvelles gestuelles et se perdre les repères et les codes. Un acte artistique curieux de toutes les cultures, qui en révèle les interstices, les espaces oubliés ou cachés.

« J'adore cette musique, car elle est un peu comme un monologue. Son flot continu s'impose à nous, d'un bloc. Et en même temps, je ne veux pas en rester à la description de l'argument initial.

Le rituel primitif m'interpelle, bien sûr ; mais je cherche à souligner une autre dimension de la musique de Stravinski : celle qui est faite d'une multitude de signes, et qui nous parle sans que nous la comprenions immédiatement. Cela fait trois fois que je travaille sur *Petrouchka*, et j'ai compris qu'il ne fallait pas forcément aborder Stravinski «de face». Je préfère une approche plus décalée, plus minimaliste, sans pour autant perdre le lien avec la puissance des éléments fondamentaux : la terre, l'eau, l'air et le feu. Comme dans les arts martiaux. Et à cela, je cherche aussi à ajouter la vision ouverte du rituel : ouverte à notre monde d'aujourd'hui. »

Farid Berki - Extrait d'entretiens autour de la musique de Stravinski

Compagnie Melting Spot - Farid Berki

14 rue Devred 59650 Villeneuve d'Ascq - France // tél: +33 (0)3 20 47 56 47 - port: +33 (0)6 21 59 77 51

meltingspot@wanadoo.fr - www.ciemeltingspot.fr

En collaboration avec la Cité de la Musique et la Grande Halle de la Villette à Paris (commande), sous la direction orchestrale de François-Xavier Roth (Les Siècles). Farid Berki a présenté les 06 et 07 avril 2013 un *Scherzo fantastique* et un *Sacre du printemps*.

Les deux pièces ont rencontré un beau succès et cette expérience mêlant danse hip hop et musique classique a ravivé l'envie du chorégraphe de mener un projet de création en 2015 autour d'une grande œuvre du répertoire de la musique contemporaine du XXème siècle en région Nord-Pas de Calais.

**Un projet fou et ambitieux : imprimer la
marque hip hop à la virtuosité rythmique
de Stravinski.**

Pourquoi l'Oiseau de feu ?

« La première expérience en France de croisement entre danse hip hop et ballet classique a eu lieu à Roubaix en 1984, j'ai été saisi par cette pièce.

A l'époque, Alfonso Cata, le directeur du Ballet du Nord avait assisté à l'éclosion du Hip Hop aux Etats-Unis (arrivé en France aux débuts des années 1980). Alors qu'il danse au New-York City Ballet, il reste sensible à cette toute nouvelle culture et décide de créer une pièce avec une dizaine de jeunes danseurs de Roubaix.

Ce sera *L'oiseau de feu*, j'ai eu la chance d'assister à cette aventure...

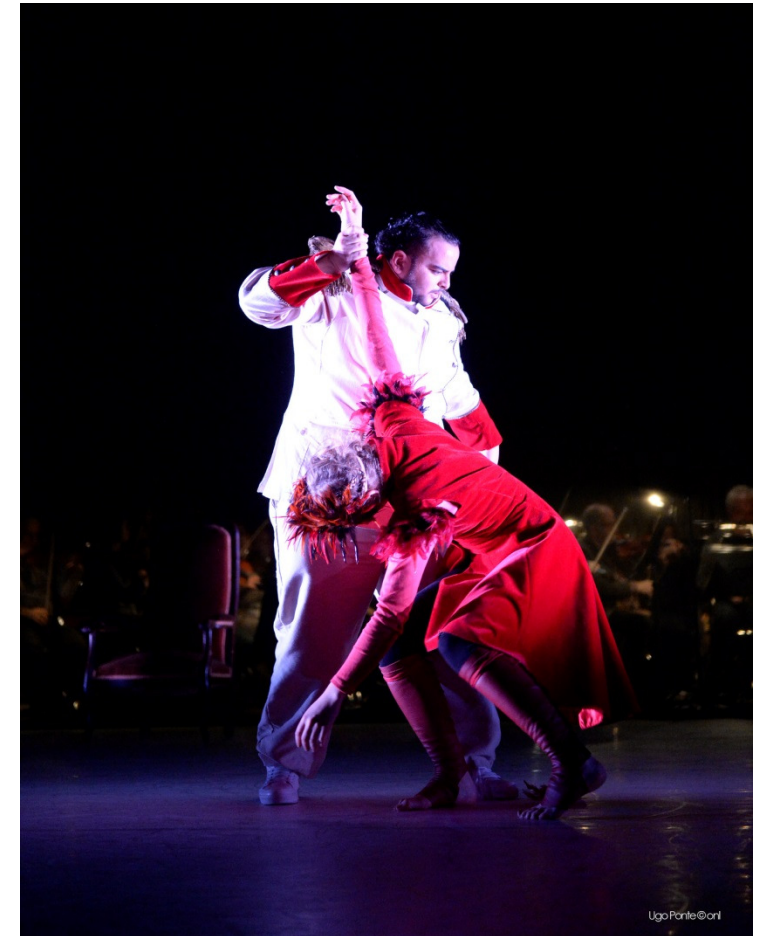
On parle depuis quelques temps de répertoire en danse hip hop, de l'histoire spécifique en France de ce courant, de la bonne conservation et de la transmission des œuvres qui y sont attachées.

L'occasion qui m'est donnée de fêter les 20 ans de la Cie Melting Spot se doit d'être une aventure partagée et qui donne sa place entière aux jeunes artistes émergents de la région.

Je souhaite donc, par cette recreation de *L'oiseau de feu*, non seulement rendre hommage à cette première histoire née d'une intuition chorégraphique en 1984, la transmettre aux nouvelles générations, mais également réaffirmer la nécessité absolue de croiser les disciplines artistiques, de créer des espaces de rencontre, et décroiser les champs artistiques.

«Sortir du chacun chez soi.» Dans cette période où les aspirations identitaires prennent le pas sur le bien vivre ensemble dans le respect de la différence. »

Farid Berki - Extrait d'entretiens autour de la musique de Stravinski

Pour aller plus loin...

LE JEUNE STRAVINSKI - L'influence russe de son maître

Premier des trois grands « Ballets russes » de Stravinski (suivront *Petrouchka* et le *Sacre du Printemps*), *L'Oiseau de feu* est encore marqué de l'influence de Rimski-Korsakov. Ce grand professeur du Conservatoire de Saint-Pétersbourg (lui-même élève de Tchaïkovski), génie incontestable de l'art de l'orchestration, fut le maître de toute une génération de brillants compositeurs tels que, outre Stravinski, Prokofiev, Liadov, Glazounov et Respighi.

On retrouve donc aussi bien dans *L'Oiseau de feu* que dans le *Scherzo fantastique* la marque du vieux Maître. Les caractéristiques spécifiques de l'art orchestral de Rimski-Korsakov pourraient se résumer ainsi :

- > Une orchestration chatoyante, moins compacte que celle de Tchaïkovski, avec l'utilisation d'instruments brillants (piccolo, triangle, cymbales frappées, trompette avec sourdine, harpe, célesta) dans des combinaisons inédites.

- > Une très grande importance accordée aux instruments à vent. Rimski-Korsakov utilise les spécificités de timbre de chaque instrument comme autant de personnages différents.

- > Un choix de thématiques typiquement russes. Intégrant de nombreux éléments folkloriques dans ses compositions, Rimski-Korsakov est fasciné par les divers aspects traditionnels de son pays, qu'ils soient d'ordre épique (le Coq d'or), merveilleux (Sadko) ou religieux (La grande Pâque Russe).

Rappelons aussi qu'en grand passionné de folklore russe, il publie le *Recueil de 100 chansons populaires russes*, chansons dont se serviront de nombreux compositeurs en quête de mélodies typiquement russes.

C'est donc tout imprégné de ces enseignements que le jeune Stravinski imagine ses premières œuvres symphoniques. Le *Scherzo fantastique* composé à l'âge de 25 ans est une pièce en un mouvement rapide et virevoltant.

Dans les derniers mois de sa vie, Rimski-Korsakov en avait approuvé le manuscrit de Serge Diaghilev, directeur des Ballets Russes à Paris, totalement séduit par la puissance de cette œuvre commandera ensuite à Stravinski deux orchestrations* de pièces de Chopin pour le ballet *Les Sylphides* puis son premier véritable ballet, *L'Oiseau de feu*.

Même s'il n'a pas été conçu comme un ballet, ce *Scherzo** à l'esprit dansant inspirera de nombreuses versions chorégraphiques. Dès 1917, le chorégraphe Leo De Staats créa un ballet sur cette musique avec pour argument l'essai intitulé 'La Vie des Abeilles' de Maeterlinck.

La version de Farid Berki, créée en 2013, fait appel à un trio énergique de danseurs évoluant sur un décor vidéo (photo ci-dessus).

L'OISEAU DE FEU - Un ballet flamboyant !

A l'inverse du *Scherzo fantastique*, *L'Oiseau de feu* a lui été conçu dès sa genèse comme un ballet en 19 numéros musicaux. Ne lésinant pas sur les moyens, Stravinski convoque un très grand orchestre de presque 100 musiciens.

Il souhaite donner une puissance saisissante à ce conte merveilleux, fleuron de la tradition russe. Stravinski va donner vie musicalement aux personnages et aux lieux féériques par des thèmes caractéristiques : le héros Ivan Tsarévitch, l'Oiseau, le jardin enchanté, la Princesse captive et le puissant Sorcier immortel Katchi.

Plus encore que la beauté des sonorités inédites de l'orchestre, c'est la force rythmique qui frappe l'auditeur. Debussy à l'époque fut totalement admiratif des « concordances de rythmes tout à fait inhabituelles » de cette musique. En plus d'avoir inspiré de nombreuses créations de spectacles chorégraphiques (ballet original de Michel Fokine repris ensuite par Andris Liepa et réinventé par Maurice Bejart en 1970), *L'Oiseau de feu* a été également mis en images sous forme d'un dessin animé par les frères Brizzi et les Studios Disney pour le film *Fantasia 2000*.

Compagnie Melting Spot - Farid Berki

14 rue Devred 59650 Villeneuve d'Ascq - France // tél: +33 (0)3 20 47 56 47 - port: +33 (0)6 21 59 77 51

meltingspot@wanadoo.fr - www.ciemeltingspot.fr

Stravinski remix en quelques mots

Créé en 2013 à la Cité de la Musique à Paris, le *Scherzo fantastique* de Stravinski proposé par Farid Berki se traduit en un trio coloré et explosif.

En 2015, le chorégraphe a repris cette œuvre aux côtés des 105 musiciens de l'Orchestre National de Lille, une création pour 3 danseurs émergents de la région Nord-Pas de Calais et de la Belgique pour une création sur *L'Oiseau de feu* de Stravinski.

Diffusion :

Création les 13 et 14 novembre 2015 à 20h

Le Grand Sud - Lille - Avec l'Orchestre National de Lille

27 Novembre 2015 à 20h

Centre culturel Balavoine – Arques

15 mars 2016 à 14h30 et 20h

Festival Hip Open dance/Flow, Grand Sud - Lille

1ère partie : *Scherzo fantastique*

Production Cie Melting Spot/Farid Berki
Coproduction Cité de la Musique, Parc et
Grande Halle de La Villette

Avec le soutien de la Fondation SAP et du
Mécénat Musical Société Générale

2nde partie : *L'Oiseau de feu*

Production Cie Melting Spot/Farid Berki
Coproduction Orchestre national de
Lille/Région Nord-Pas de Calais, Opéra de
Lille, Le Grand Sud et Le Flow
Remerciements au Centre Régional des Arts
du Cirque de Lomme

N° de Siret: 398 867 218 000 24

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Régional du Nord Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, le Conseil Général du Pas de Calais, la ville de Lille et la ville de Villeneuve d'Ascq

Compagnie Melting Spot - Farid Berki

14 rue Devred 59650 Villeneuve d'Ascq - France // tél: +33 (0)3 20 47 56 47 - port: +33 (0)6 21 59 77 51

meltingspot@wanadoo.fr - www.ciemeltingspot.fr

Distribution

STRAVINSKI REMIX

Concept & Chorégraphie
Cie Melting Spot/Farid Berki

Lumière : David Manceaux

Costumes : Emmanuelle Geoffroy et Sonia Evin

Mise en piste : Gwenaëlle Roué

Vidéo : Laurent Meunier

1ère partie :

Scherzo fantastique (trio)

Reprise de la pièce créée à la Villette en 2013 (Paris)

Durée : 13 minutes

Musique : Igor Stravinski

Chorégraphie et Interprétation : Farid Berki

Avec : Mustapha Bellal, Johnny Martinage

2nde partie :

L'Oiseau de feu

Création 2015

Durée : 45 minutes

Musique : Igor Stravinski

Chorégraphie : Farid Berki

Avec : Mustapha Bellal, Zoé Boutoille, Sofiane Challal, Aurélien Collewet, Matthieu Corosine, Sofiane Felouki, Valentin Loval, Johnny Martinage, Rahim Ouabou, Elora Pasin

VERSION SANS ORCHESTRE

Compagnie Melting Spot - Farid Berki

14 rue Devred 59650 Villeneuve d'Ascq - France // tél: +33 (0)3 20 47 56 47 - port: +33 (0)6 21 59 77 51

meltingspot@wanadoo.fr - www.ciemeltingspot.fr

Contact

Melting Spot
Jérôme Bouvier - Administrateur

 +33 (0)3 20 47 56 47
 +33 (0)6 21 59 77 51

 meltingspot@wanadoo.fr
 www.ciemeltingspot.fr

Retrouvez nous également sur

@Cie Melting Spot

@Cie Melting Spot

@Melting Spot

N° de Siret: 398 867 218 000 24

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Régional du Nord Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, le Conseil Général du Pas de Calais, la ville de Lille et la ville de Villeneuve d'Ascq