

LA COMPAGNIE MELTING SPOT - FARID BERKI

Stravinski remix

l'oiseau de feu

Chorégraphie : Farid Berki / Conception vidéo : Laurent Meunier / Régie Générale et création lumière : David Manceaux / Musique : Igor Stravinski
Mise en piste : Gwenaëlle Roué / Costumes : Sonia Evin et Emmanuel Geoffroy

OPERA DE LILLE

LE GRAND SUD

Nord
le Département

ÉTABLISSEMENT SOUTENU PAR LA RÉGION
Nord-Pas de Calais
La culture au cœur

Design : Tiphaine Longuet-Communicatif / Photos : Ugo Ponte

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 du *Sacre du Printemps* de Stravinski

En collaboration avec la Cité de la Musique et la Grande Halle de la Villette à Paris, 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 donné 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 recréation 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 décloisonner 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

Distribution

Stravinski remix

Chorégraphie : Farid Berki

Régie Générale et Lumières : David Manceaux

Vidéo : Laurent Meunier

Mise en piste : Gwenaëlle Roué

Costumes : Sonia Evin et Emmanuelle Geoffroy

1ère partie :

Scherzo fantastique (trio)

Création 2013

Durée : 13 minutes

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

Musique : Igor Stravinski

Chorégraphie et Interprétation : Farid Berki

Avec : Farid Berki, Moustapha Bellal, John
Martinage

2ème partie:

L'Oiseau de feu

Création 2015

Durée : 45 minutes

Production : Cie Melting Spot/Farid Berki

Coproduction : Opéra de Lille, Orchestre National

de Lille/Région Nord-Pas de Calais, Ville de Lille :

Maison Folie Wazemme, Flow, Le Grand Sud

Remerciements au Centre Régional des Arts du

Cirque de Lomme

Musique : Igor Stravinski

Chorégraphie : Farid Berki

Avec : Moustapha Bellal, John Martinage, Zoé

Boutoille, Sofiane Challal, Aurélien Collewet,

Matthieu Corosine, Sofiane Felouki, Valentin Loyal,

Abderrahim Ouabou, Elora Pasin

Spectacle tout public à partir de 6 ans

Farid Berki

La compagnie Melting Spot s'est formée en 1994, à l'initiative du chorégraphe Farid Berki, avec comme démarche artistique centrale la confrontation d'univers artistiques différents. Danseur de rue autodidacte, Farid Berki décide, par curiosité, de pratiquer diverses techniques de danse (classique, jazz, contemporaine, claquettes et africaine) considérant que chaque courant de la danse a son histoire et son vocabulaire propre, mais qu'il est possible d'établir des liens entre eux, de les croiser pour les enrichir mutuellement.

Le chorégraphe essaie de bousculer les idées reçues tant en ce qui concerne le hip hop, qu'en ce qui a trait aux autres formes de danses et à leurs cloisonnements. La fusion des genres dans la démarche artistique de la compagnie donne aux créations futures et passées un sentiment d'innovation touchant aussi bien les danseurs que le grand public.

En janvier 2016, Farid Berki a été décoré Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.

John Martinage

John rencontre le hip hop en 2000 et se forme en autodidacte. Il intègre la compagnie Melting Spot en 2004 avec le spectacle *Soul Dragon*, grâce auquel il tournera en Chine. Il sera également artiste sur les spectacles *Exodust*, *Hip-no-tic*, *Six fous*, *Hip Hop Aura*, *Vaduz 2036*, *Fluxus Game* et *Stravinski remix*.

Il forme ensuite l'association Just1kiff, qui devient plus tard compagnie professionnelle, dispensant des cours de hip hop et créant ses propres spectacles.

En 2016, il rejoint la Cie Daruma puis créé en 2017 le spectacle *Bajoo le Clown*, solo de clown et de danse « à deux » avec Yann Deneque, musicien.

Moustapha Bellal (Mousstik)

Moustapha apprend le hip hop en autodidacte dès 2002. Il rejoint le collectif Dstreet en 2006 et participe aux créations *Djinns* et *Nefss*. De 2007 à 2011, il est chorégraphe pour le projet Roots & Routes International (Pays-Bas, Allemagne, Italie, Hongrie) où il rencontre Nabil Ouelhadj avant d'intégrer sa compagnie Racines Carré en 2009. Il intègre l'année suivante la compagnie Zahrbat. Depuis 2010, Moustapha est danseur de la Cie Melting Spot sur les spectacles *Vaduz 2036* et *Stravinski remix* (et anciens spectacles : *Stravinski en mode hip hop*, *Fluxus Game*). Il est également intervenu sur la performance *Kaleidoscope* en partenariat avec l'Orchestre National de Lille.

Zoé Boutoille
L'Oiseau de Feu

Danseuse classique, jazz et contemporain, Zoé rejoint la Compagnie Melting Spot en 2015 pour le spectacle *Stravinski remix* où elle découvre la danse hip hop. Elle se forme au cerceau aérien en 2014 avec Nordine Allal (Cirque du Soleil) lors de la création d'un spectacle au cirque Jules Verne d'Amiens. Elle rejoint en 2016 la Cie Plume de Cheval où elle intervient en temps que danseuse, chanteuse, comédienne et voltigeuse à cheval.

Sofiane Chalal
Le Prince Yvan

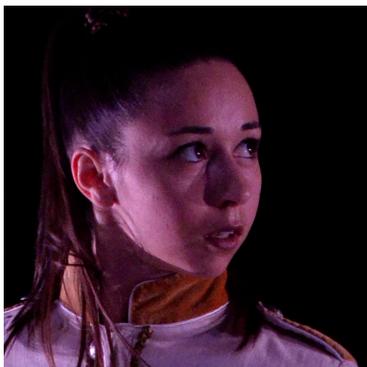
Danseur hip hop depuis 2001, Sofiane a fondé la compagnie Casseurs Poppers avec qui il participe à de nombreuses créations de 2009 à 2011 et fera la première partie de la Cie Kafig au Théâtre de Maubeuge. En 2012, avec la Cie Do Not Forget, il remporte le concours chorégraphique Dancing Harmony et le Kamata de Bruxelles. En 2015, il remporte à nouveau le concours chorégraphique Battle Transs' de Mons. Il rejoint la Cie Melting Spot en 2015 sur *Stravinski remix*, et crée son duo, SOFAZ en 2016.

Aurélien Collewet (Biscuit)
Le Roi Kathev

Aurélien se forme d'abord par le bboying dans la région de Dunkerque, technique avec laquelle il participe à de nombreux battles. Il rejoint ensuite Just1kiff, compagnie de John Martinage où il découvre l'univers de la création. En 2014, il participe à la création du spectacle *Be a boy* avec Olivier Lefrançois avant d'intégrer *Stravinski remix* en 2015. Depuis, Aurélien est également danseur de la cie Malka et remporte de nombreux battles (Hip hop experience 2015, Battle Ultimate 2016, Beatdance concept 2016, Juste debout Suisse 2017, ...)

Elora Pasin
La Princesse

Habituée aux battles, Elora en a remporté de nombreuses (Concours national de la danse de Belgique en 2012 et 2013, Battle de Louvain La Neuve, ...). C'est en 2012 qu'Elora fait ses premiers pas dans des créations scéniques avec la compagnie Dessources. La même année, elle participe au télé-crochet « Belgium Got Talent » où elle atteint le huitième de finale. Elle rejoint la Cie Melting Spot en 2015 pour le spectacle *Stravinski remix*. En 2016, Elora crée le battle Double impro, simple impact, renouvelé en 2017.

Valentin Loyal (Flight)

Après sa formation de gymnaste, Valentin apprend la danse hip hop en autodidacte. C'est en 2012 qu'il participe pour la première fois à des créations de compagnies de la métropole lilloise. Il intervient pour la première fois en tant que danseur dans la cie Melting Spot en 2015 avec le spectacle *Stravinski remix*, puis *Trans'hip hop express* en 2016 et *Kaleidoscope* en partenariat avec l'Orchestre National de Lille en 2017. Valentin participe également à la création de Farid Berki par le Théâtre de Suresnes afin de fêter les 25 ans du festival Suresnes Cités Danse.

Aderrahim Ouabou

Danseur pour les compagnie Dstreet, Artrack, Niya et Racines Carrées, Abderrahim a participé à de nombreuses créations de spectacles depuis 2007. En 2015, il rejoint la Cie Melting Spot dans les spectacles *Stravinski remix* et *Trans'hip hop express*. Il intervient également sur la performance *Kaleidoscope* entre Melting Spot et l'Orchestre National de Lille.

Abderrahim a été jury de concours et intervenant artistique au national et à l'international (Belgique, Danemark, Cambodge, Groenland) et a gagné de nombreux concours et battles.

Matthieu Corosine

Danseur depuis 2009, Matthieu a commencé la danse au sein de la cie Just1Kiff de John Martinage. Il participe dès 2012 aux créations de la compagnie et intègre la cie Melting Spot en 2015 pour les spectacle *Stravinski remix* et *Trans'hip hop express*. Il sera également danseur pour Wax Taylor en 2013 aux Solidays.

En 2013 et 2014, Matthieu gagne trois concours chorégraphiques avec la Cie Méti.C, et gagne le battle Get Up de Dunkerque en 2013, Beat by Drum's de Maubeuge en 2015 et Never Give up de Maubeuge en 2016.

Sofiane Felouki

C'est en 2001 que Sofiane participe à son premier spectacle chorégraphié avec la Cie Babylone 6tème de Lille, avec des tournées à l'international. En 2003, il rejoint le Vagabond Crew et participe à de nombreux festivals et inaugurations.

Triple Champion du monde "B.O.T.Y 2012 à Montpellier avec le Vagabond Crew, Sofiane est un habitué des battle depuis 2005.

En 2011, il rejoint la cie Fractal puis participe à la création Opus 14 de la cie Accrorap de Kader Attou.

Sofiane a rejoint la Cie Melting Spot en 2015 pour le spectacle *Stravinski remix*.

Stravinski Remix, comme l'alliance du hip-hop et de L'Oiseau de feu

LILLE. Pour cette première au Grand Sud, les jeunes danseurs de Farid Berki ont écrit avec l'Orchestre national de Lille une partition chorégraphique évocatrice et en même temps très classique.

L'ONL et Farid Berki hier soir au Grand Sud. PHOTO PIERRE LE MASSON

En forme de prélude, trois danseurs dont Farid Berki lui-même sur le *Scherzo fantastique* (reprise d'une création à la Villette en 2013). Comme un jeu de rôles, une histoire sans paroles avec chapeaux et moustaches, transparences lumineuses et effets colorés. Le temps d'installer un nouveau plateau, Alexandre Bloch lance les premières mesures sombres et mystérieuses de *L'Oiseau de feu*. Neuf danseurs aux longues robes noires – bientôt rejoints par un dixième –, effet garanti chez les enfants, venus nombreux et en familles dans cette salle du Grand Sud. Stravinski im-

pose de sévères exigences d'espace absolument impossibles au Nouveau Siècle comme à l'opéra. S'il ne faut rien attendre de l'acoustique – plate et sans intérêt –, le plateau donne aux danseurs

Stravinski fonctionne avec la danse urbaine, magie des partitions bien écrites (!) et bien réinterprétées."

une belle latitude. Farid Berki ne s'en prive pas, truffant sa partition chorégraphique – somme

toute très classique – d'effets au sol et aériens avec costumes du plus bel effet (un oiseau rouge, un roi d'opérette blanc et agile). Pendant quarante minutes, les ensembles s'enchaînent, postures hip-hop - têtes au sol, rythmiques en saccades, affrontements en déhanchés -, suscitant des applaudissements aussi spontanés que nourris. Stravinski fonctionne avec la danse urbaine (comme chez Rameau), on n'en doutait pas. Magie des partitions bien écrites et bien réinterprétées. ●

JEAN-MARIE DUHAMEL

Ce soir, à 20h, Grand Sud, 50, rue de l'Europe, Lille. 20/15/10 €. Tél. : 03 20 88 89 90.

Nord Eclair, le 14/11/2015

L'Oiseau de feu de Farid Berki – Suresnes Cités Danse

Écrit par : Claudine Colozzi

10 février 2017 | Catégorie : En scène

Après avoir ouvert la 25e édition de Suresnes Cités Danse avec **le spectacle anniversaire**, c'est à **Farid Berki** qu'est revenu le privilège de fermer le bal avec sa version de **L'Oiseau de feu** de **Stravinski**. Portée par dix jeunes danseur.se.s hip hop, cette pièce marque par **sa coloration sombre et passionnée**. Le chorégraphe a choisi de **s'affranchir de la stricte narration** du conte de fées russe. Avec une approche plus minimaliste, **il sublime toute la symbolique de l'oiseau le plus mythique** du répertoire classique.

L'Oiseau de feu de Farid Berki – Suresnes Cités danse

Depuis près de vingt ans, **Farid Berki** a noué un compagnonnage artistique avec le compositeur russe en revisitant tour à tour **Petrouchka**, **Scherzo fantastique** et **Le Sacre du printemps**. Créé avec **l'Orchestre national de Lille** le soir même des attentats de novembre 2015, son **Oiseau de feu** avait été comme **foudroyé en plein vol**. La pièce tient là **une sorte de renaissance**, même si la version live avec orchestre symphonique doit apporter un relief que ne restitue pas la musique enregistrée. Malgré tout, la partition est saisissante. Farid Berki la décrit comme un *"flot continu qui s'impose à nous, d'un bloc"*. L'énergie du hip hop vient se frotter à cette rythmique avec **une surprenante évidence**.

En choisissant d'associer des danseur.se.s émergent.e.s des Hauts de France et de Belgique à **Mustapha Bellal** et **Johnny Martinage**, deux fidèles de sa compagnie **Melting Spot**, le chorégraphe fait **le pari de la transmission aux jeunes générations**. Comme un écho à sa première rencontre avec l'œuvre de **Stravinski**. En 1984, **Alfonso Cata**, le directeur du Ballet du Nord décide de créer une pièce avec une dizaine de jeunes danseurs de Roubaix : il choisit **L'Oiseau de feu**. Cette expérience de *"décloisonnement des champs artistiques"*, cette *"intuition chorégraphique"* imprègnera profondément Farid Berki.

L'Oiseau de feu de Farid Berki – Suresnes Cités danse

Décors réduits au strict minimum, lumières entre clair-obscur inquiétant et pleins feux vibrants... L'écriture chorégraphique alterne entre vivacité et retenue. Se dégage par moments une **énergie quasi agressive**, que vient adoucir la **présence gracile et ensorcelante** de l'Oiseau interprété par **Zoé Boutoille**. Introduisant de la **gestuelle circassienne**, son apparition dans un cerceau aérien est une trouvaille qui tranche dans l'univers hip hop parfois plus balisé. La vivacité de la proposition réside aussi dans des emprunts aux arts martiaux et à des références contemporaines. On sent même parfois la **flamme béjartienne** dans certains mouvements d'ensemble.

Emblème de magie et de beauté dans le folklore russe, cet **Oiseau de Feu**, insaisissable et mystérieux, a souvent été vu par les commentateurs de l'œuvre de **Stravinski** comme **une allégorie de l'art qui ne cesse de se métamorphoser**. *"Me renouveler, surprendre, et ne jamais laisser"*, telle était l'ambition du compositeur russe. Une maxime que pourrait faire sienne Farid Berki, un des **pionniers de la danse hip hop** en France, qui parvient à surprendre encore et toujours.

Danses avec la plume, le 10/02/2017

Stravinski remix a déjà été accueilli :

Opéra de Paris (75) - Le Phénix - Valenciennes (59) - Théâtre Jean Vilar - Suresnes (92) -
Festival Cadences - Arcachon (33) - L'Odyssée - Périgueux (24) - Le Grand Sud - Lille (59) -
Centre Culturel Balavoine - Arques (62) - Centre Culturel des Carmes - Langon (33) -
Théâtre Monsigny - Boulogne-sur-mer (62) - Théâtre Gérard Philippe - Wasquehal (59) -
Le Manège - Maubeuge (59) - Théâtre de Sartrouville (78) - Théâtre Monsigny - Boulogne sur mer (62) -
Centre Culturel Daniel Balavoine - Arques (62) - Le Colisée - Roubaix (59)

Conditions d'accueil

Conditions financières :

Prix de vente : sur demande

Tout public à partir de 6 ans

Des stages de sensibilisation des publics peuvent accompagner la diffusion de ce spectacle.

Défraiements Syndéac : 10 artistes, 2 techniciens, 1 production, 1 chorégraphe

Transports : les 14 personnes se déplacent, au niveau national, en train (2de classe)

Prévoir pour le décor = 1 utilitaire 9m3 (techniciens + décor).

Conditions techniques :

Fiche technique et plan de feux sur demande

COMPAGNIE MELTING SPOT - Farid Berki

3 rue du Docteur Huart 59260 Hellemmes-Lille - France / tel : +33 (0)3 30 47 56 47 ou +33 (0)6 21 59 77 51

meltingspot@wanadoo.fr - www.ciemeltingspot.fr

Contact

Compagnie Melting Spot

 03 20 47 56 47

 06 07 69 36 61

 meltingspot@wanadoo.fr

 www.ciemeltingspot.fr

Retrouvez nous également sur :

@Cie Melting Spot

@Cie Melting Spot

@Melting Spot

La Compagnie Melting Spot est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelle, le Conseil Régional des Hauts de France, la Ville de Lille et la Ville de Villeneuve d'Ascq.

La Compagnie Melting Spot est soutenue par le département du Nord.