

Ugo Ponte©onl

LOCKING FOR BEETHOVEN

Disponible en tournée dès novembre 2019

Une création de

Farid Berki

co-production

l'Orchestre national de Lille

NOTE D'INTENTION

J'ai toujours été fasciné par les conséquences de rencontres impossibles ou pour le moins improbables entre des univers différents. Que ce soit dans le monde social ou dans celui de la création artistique, la mise en présence la rencontre, le télescopage le plus souvent, d'êtres, de musiques et de danses développés au sein d'espaces socio-temporels différenciés ont souvent été à l'origine de l'écriture de mes spectacles.

Ainsi avec *Stravinsky Remix*, en confrontant des styles et des univers artistiques, par leur entremêlement et leur frottement, j'ai pu un peu plus creuser la question du devenir de l'écriture de la danse hip hop, sans l'enfermer dans une direction mais au contraire en explorant les développements inattendus, sous tendus et autorisés par des rencontres multiples et démultipliés dans le temps.

Le travail que j'entreprends avec L'ONL autour de l'œuvre de Beethoven, s'inscrit en continuité avec mes recherches antérieures.

Il y a d'abord ma rencontre avec Beethoven par le biais d'*Orange Mécanique* de Stanley Kubrick dans lequel on retrouve la *9ème symphonie* (2ème mouvement) et l'*Ode à la joie* (dernier mouvement) mais également le film Ludwig Von B (1994).

Il se trouve que l'*Ode à la joie* est l'hymne de l'Union Européenne basé sur des valeurs de fraternité et d'unité dans la diversité. A l'heure où tout le monde s'interroge sur son appartenance ou non à l'Europe, il me semble intéressant de mettre en perspective ces questionnements par un dialogue multiple entre la danse et la musique.

Aujourd'hui, les disciplines artistiques s'entrecroisent et créent des passerelles avec d'autres registres initialement éloignés. Ainsi dans une perspective similaire à celle déployée dans mon spectacle *Soul dragon*, créé en 2004 avec l'Opéra de Shanghai, je désire par un travail avec une circassienne, sur les hauteurs, les volumes, sur la légèreté, faire éclore une poésie visuelle et gestuelle.

Avec ce projet autour de Beethoven, j'entends poursuivre mon cycle autour des **relations musique et danse**. Ici je propose une **danse tellurique** et *explosive* qui convoque la musique pour, au choix, évoluer dans une scénographie sonore, créer des variations autour de thèmes musicaux ou encore s'affirmer en contre-point ou de manière autonome par rapport à la musique.

Pour la musique en compagnie de Malik Berki, nous solliciterons l'univers musical électro, pour faire émerger de nouveaux timbres musicaux. Je désire également travailler avec un percussionniste pour ajouter une composante rythmique qui multiplie les voies d'accès à l'œuvre de Beethoven pour le plus grand nombre et ainsi me permettre de composer la danse de manière inédite.

Je souhaite y associer, enfin, un compositeur et pianiste en la personne d'Antoine Hervé pour analyser certaines œuvres, accompagner les choix musicaux, créer des arrangements ainsi qu'une transcription de certaines partitions et enfin réaliser une adaptation pour orchestre symphonique. Il s'agit d'élaborer une pièce musicale à partir d'extraits d'œuvres ou de thèmes puis de les adapter pour la forme quatuor et orchestre symphonique tout en évitant la forme zapping.

Farid Berki

LES OEUVRES

La Grande Fugue Opus 133

Sonate n°14 Au clair de lune

7ème symphonie (2ème mouvement)

9ème symphonie (Ode à la joie)

Sonate n°9 (3ème mouvement)

String Quartet n°11 (extraits)

String quartet N°13 Opus 130 – La Cavatina

String Quartet n°14 (extraits)

Planning prévisionnel des périodes de résidences :

Résidence Musique : du 4/07/18 au 7/07/18

Résidence de création danse : décryptage musical : du 19/11/18 au 30/11/18 au Tripostal, Lille (59)

Résidence de création danse du 04/03/19 au 13/03/19 au Belvédère de la Salle Salvador Allende, Mons-en-Baroeul (59)

Résidence de création danse du 15/07/19 au 26/07/19 au Grand Sud, Lille (59)

Résidence de création danse du 09/09/19 au 13/09/19 au Centre Culturel Jean Ferrat, Avion (62)

Résidence de création danse du 16/09/19 au 20/09/19 à la Salle Salvador Allende, Mons-en-Baroeul (59)

Résidence de création danse du 23/09/19 au 28/09/19 à la Maison Folie Beaulieu, Lomme (59)

Résidence de création danse du 21/10/19 au 26/10/19 au Performance, Bordeaux (33)

Représentations :

Représentations sans orchestre :

22 Novembre 2019 - Avion (62) - 2 représentations

25 Janvier 2020 - Saint-Martin-Boulogne (62)

5 Mars 2020 - Lomme (59)

28 Mars 2020 - Arques (62)

2 Avril 2020 - Crolles (38)

28 Avril 2020 - Creil (02)

2 Octobre 2020 - Mons-en-Baroeul (59) - 2 représentations

Représentations avec orchestre :

28 et 29 Février 2020 - Lille (59)

19 Mai 2020 - Valenciennes (59)

DISTRIBUTION

Chorégraphie : Farid Berki

Musique :

Antoine Hervé, piano

Malik Berki, Scratch/machines

Danseurs :

Moustapha Bellal

Jean Boog

Alice Bounmy

Alice Catanzaro

Camille Dewaele

Laurent Kong a Siou

Circassienne Danseuse : Clara Serayet

Création Lumière : Annie Leuridan

Farid Berki

Par sa formation éclectique et son goût du métissage, Farid Berki, natif du Nord, est un chorégraphe peu orthodoxe. Depuis la création de Melting Spot en 1994, ce pionnier de la danse hip hop travaille sur le décloisonnement des formes et des genres.

Entre autres belles échappées, il a imaginé un solo sur une musique flamenco, revisité un ballet classique Petrouchka, et quinze ans plus tard le Sacre du printemps pour une soirée Stravinski en mode hip hop. Création, répertoire, transmission, personnalité des interprètes ou élaboration d'une danse très personnelle, chaque projet renouvelle les principes de composition.

Chorégraphe de renommée internationale, Farid Berki propose une danse hip hop où préoccupations citoyennes se mêlent intimement à l'acte artistique.

Antoine Hervé

Antoine Hervé, pianiste, compositeur et chef d'orchestre a été directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz de 87 à 89 au sein duquel il a été le partenaire entre autres de Quincy Jones, Gil Evans et Toots Thielmans. De formation classique, réputé pour la qualité de ses improvisations au piano, ainsi que pour son travail de compositeur, il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes nationales et internationales.

Il a été producteur de l'émission « Le Cabaret de France-Musique » en alternance avec Jean-François Zygel en 2008-2009, et collabore avec ce dernier à l'émission « La Boîte à musique » sur France 2.

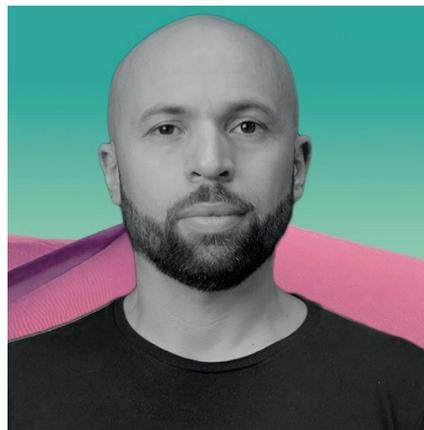
Il donne ses « Leçons de jazz, concert commenté » chaque mois dans plusieurs villes de France et d'Europe et ses « Leçons de Jazz » sont publiées en DVD.

Malik Berki

Prix Jean Levy 2008 pour ses productions dans le spectacle vivant, Malik Berki est impliqué ou a dirigé plus d'une trentaine de productions durant ces 15 dernières années. Ses collaborations et projets vont du hip-hop au classique, jazz ou contemporain. Il s'est adapté à différents styles et types d'écriture comme il considère tous les types d'arts vivants comme différentes couleurs d'une même expression universelle. Ses diverses collaborations dans la danse, Farid Berki, son frère, Marie-Claude Pietragalla, Kader Belarbi... Symbolisent sa flexibilité. DJ, et compositeur, il intervient depuis 6 ans comme improvisateur et pédagogue pour le Hip Hop games concept, une compétition internationale d'improvisation musique/danse. Par ailleurs, il a travaillé avec de nombreux musiciens dans plusieurs registres, parmi eux, Bernard Lubat, André Minvielle, Marc Perone, Thomas Enhco, et dernièrement Flavio Boltro... Et travaille régulièrement à la création de ponts entre les musiques traditionnelles et les musiques actuelles. Il écrit et dirige plusieurs projets de collaboration internationale en musique et danse en France et ailleurs (Sénégal, Nicaragua, Yémen, Koweït, Inde...)

Annie Leuridan

Annie Leuridan est scénographe-lumière, paysagiste, militante, co-auteure de documentaires, assistante de réalisation. Elle crée la lumière de spectacles, de dispositifs plastiques et d'expositions : son parcours suit les chemins de l'opéra et du théâtre contemporain quand ils visitent différentes formes scéniques – du rapport bi-frontal aux petites formes itinérantes. Aujourd'hui, elle se consacre principalement à la lumière de danse eu égard aux traitements des espaces, volumes, couleurs et rythmes en tant qu'éléments de la narration.

Depuis 2004, son travail s'accompagne d'une remise en cause des outils qui conditionnent la forme et l'écriture de la lumière. Cette recherche s'appuie sur les techniques actuelles (capture de mouvement, images animées, utilisation d'ordinateur personnel et de logiciel libre) pour les croiser à des outils plus traditionnels tel jeu d'orgue et projecteurs de scène. Cela lui permet d'en re-visiter l'usage.

Moustapha Bellal

Moustapha apprend le hip hop en autodidacte dès 2002.

Il rejoint le collectif Dstreet en 2006 et participe aux créations Djinn 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, puis la compagnie Zahrbat.

Depuis 2010, Moustapha est danseur de la Cie Melting Spot sur les spectacles Vaduz 2036, L'Oiseau de feu et Fluxus Game. Il est également intervenu sur la performance Kaleidoscope en partenariat avec l'Orchestre National de Lille.

Jean Boog

Né en 1986 au Cameroun à Douala, Jean Boog est un danseur chorégraphe. Adolescent, il danse le hip hop et représente son pays à l'international lors de nombreuses compétitions.

En 2010, il intègre le Ballet National du Tchad où il étudie pendant cinq ans le répertoire des danses traditionnelles d'Afrique Centrale. En 2013, il crée sa compagnie à Douala : la Cie Di Sak. De 2015 à 2016, il suit l'Entraînement Régulier du Danseur au CND.

En 2017, il crée «Faire miroiter l'autre», sa première pièce collective présentée dans les Instituts Français du Cameroun. En 2018, il intègre l'incubateur des chorégraphes au sein de la Fabrique de la Danse.

Actuellement, il vit et travaille entre la France et le Cameroun.

Alice Bounmy

Alice Bounmy est danseuse et comédienne. Formée entre Paris et Caen, elle se nourrit depuis toujours d'univers multiples, qu'elle conjugue lors d'improvisations et de performances.

En 2016, elle intègre la Cie Le Monde Devant, de Tinuvièle Parmentier, pour laquelle elle joue et danse. Depuis janvier, elle travaille comme dramaturge sur la prochaine création d'Abdou N'Gom.

Elle a également fait partie de productions de l'opéra de Lyon et de Saint-Etienne. Elle pratique le tango depuis dix ans, ainsi que les danses swing, le théâtre physique et le chant classique.

Depuis 2018, elle anime régulièrement des ateliers d'échange et de recherche artistique.

Alice Catanzaro

D'origine italo-éthiopienne Alice se passionne pour la danse dès ses premiers pas et, curieuse, elle s'intéresse à différents styles de danse.

Elle se forme et se perfectionne entre la France et l'Italie (Off Jazz, Il Balletto di Toscana, A.I.D., etc)

C'est un 2012 qu'elle décide de s'installer en France et travailler auprès de Karine Saporta. Après différentes expériences en danse en 2013 elle se rapproche du cirque en collaboration avec le Chapiteau de Adrienne. En 2014 la rencontre avec la Cie Oposito éveille en elle l'intérêt pour les arts de la rue. Elle développe ensuite la danse sur échasses qu'elle consolide au sein de la Cie Remue Ménage, Melle Paillettes, La Farandole.

En 2018 elle intègre la cie Melting Spot pour sa dernière création Looking for Beethoven

Camille Dewaele

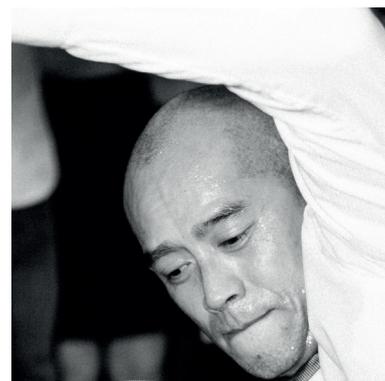

Sa passion pour la danse démarre en Modern-Jazz, Classique et Contemporain. Attirée par les cultures urbaines et notamment le Hip-Hop et le Krump, elle a été formée par l'école de Secteur 7 Maubeuge et par plusieurs stages internationaux. Elle a intégré différentes compagnies de danse et effectué de nombreux concours chorégraphiques. Ainsi, avec la compagnie Do Not 4Get, elle a pu participer au World of Dance en 2015 à Los Angeles et l'ouverture du Lille Battle Pro en février 2018 avec la compagnie Check'Art. Plus récemment, suite à une collaboration avec Sylvain GROUD et Marion MOTIN autour de la création «Elles», elle fait partie d'un quatuor pour la création «Métamorphose» de Sylvain Groud pour le CCN de Roubaix en 2019. Son intégration au sein de la compagnie Melting Spot de Farid Berki, a eu lieu en fin d'année 2018, pour la création «Locking For Beethoven».

Laurent Kong A Siou

Danseur autodidacte depuis 1994 il a enrichi sa danse grâce à de nombreuses rencontres et voyages. Interprète et assistant chorégraphe pour la compagnie Black Blanc Beur depuis 2002 mais aussi interprète pour les compagnies : Alexandra'n' Possee, Accrorap, Déséquilibres, Uzumaki, Achak.

Il a aussi visité le milieu des « battles » au sein du groupe Phase T.
Il intègre la Compagnie Melting Spot au printemps 2019 pour la création «Locking for Beethoven».

Clara Serayet

Clara danse depuis le plus jeune âge. Issue du conservatoire, elle obtient en 2013 son Diplôme d'études Chorégraphique. Elle intègre ensuite un junior ballet pendant deux ans. Du classique au contemporain en passant par le hip hop , elle se tourne, en complément, vers les arts du cirque et entame une formation professionnelle. Elle se perfectionne en acrobatie, en aérien et en clown. La pluridisciplinarité ayant une importante influence sur sa démarche artistique. En 2015, Clara co-fonde La Compagnie Gokaï avec Hugo Journaud, musicien. Ensemble, ils créent pour la rue le spectacle «Du Haut» mêlant cirque, danse et musique live.

LA COMPAGNIE MELTING SPOT

Melting Spot, c'est avant tout une histoire collective créée en 1994. Les différents projets de la compagnie lui ont permis de gagner en visibilité, notamment grâce aux 200m² de toiles peintes dans la première création de Farid Berki en 1995, Fantazia, mais aussi avec la diffusion du documentaire « *Faire Kiffer les Anges* » réalisé par Jean-Pierre Thorn. Dès la création de la compagnie, Farid Berki choisi de travailler avec des musiciens live, en commençant avec Point de Chute (1996).

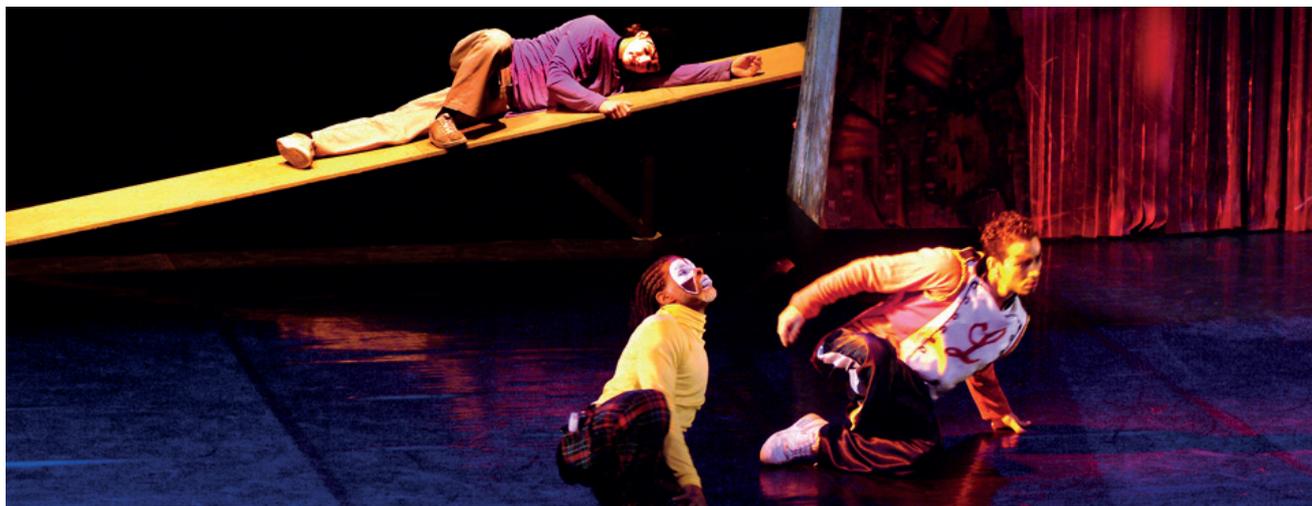
Avec la création de *Petrouchka* en 1998, Farid Berki réinvente le ballet en version hip hop. D'abord en live avec Pierre Nguyen, le spectacle est repris pour en monter un nouveau avec le Ballet du Rhin en 2001. Forts de cette expérience, le *Petrouchka* de la compagnie sera repris en 2002 pour une tournée en Normandie pour le jeune public, qui fera sujet à un documentaire de Jean Rabaté « *Petrouchka en terre hip hop* », diffusé sur France 2.

Farid Berki obtient en 1999 le Prix des Nouveaux talents chorégraphiques de la SACD. Ce prix entraîne une commande chorégraphique par le Vif du Sujet pour le festival IN d'Avignon « *Pas de vagues avant l'éclipse* » pour André Minvielle, vocalchimiste, et Kader Belarbi, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Ce spectacle permettra la création d'un documentaire « *Une étoile en danger* » de Luc Riolon (1999), diffusé sur France 2.

Cette même année, Farid Berki créé *Invisible Armada*. Ce nouveau projet lui permet de collaborer avec de nombreux artistes et de pratiquer les arts martiaux, en commençant par la capoeira. Il commence alors à travailler de façon récurrente en Chine, en faisant ainsi de son rêve un travail. De ce voyage, il en sort deux nouveaux projets : *Six Fous en quête de hauteur* en 2004, dans le cadre de Lille capitale européenne de la culture qui sera également repris pour la biennale de Lyon 2006, et *Soul Dragon* en 2005, qui sera joué en Chine et en France.

De 2000 à 2004, Farid Berki devient artiste associé au Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque, où il remplit un contrat de mission en menant des projets de territoire sur Dunkerque et sa région. C'est durant cette période qu'il créé *Sur Le Feel*, en 2002, un solo qu'il retravaillera en 2009 avec Nabil Ouelhadj (*Du Feel à retordre*) dans un souci de transmission de son répertoire.

En 2005, la Compagnie Melting Spot créé deux pièces courtes de 30 minutes, *Oud !* et *Hipnotic*, qui permet de relancer un travail de diffusion autour de la compagnie avec des pièces fraîches et percutantes.

Presqu'îles - Crédit photo : Bens Vision

Le hasard des rencontres des artistes engagés tchadiens motive Farid Berki à travailler avec le Tchad de 2006 à 2009, avec un projet de croisement en collaboration avec trois danseurs et Malik Berki. De ce projet naîtra le spectacle *Deng Deng !*. À la suite de ce spectacle, Melting Spot coproduit Rodrigue Ousmane, danseur sur *Deng Deng !* pour la création de son solo, *Leda*.

2009 fût une année très riche pour Farid Berki et la Compagnie Melting Spot. En plus de la création de *Hip Hop Aura*, conférence dansée sur l'histoire improbable du hip hop, Farid Berki reçoit une commande du Centre Chorégraphique de Roubaix pour la création d'une Université Nomade du hip hop, à échelon régional. La même année, il devient artiste en partage au CCN La Rochelle – Kader Attou. À cette occasion, il crée *Hip Hop Aura Remix*, avec 70 interprètes issus du conservatoire, d'un collège, d'une école primaire et de danseurs hip-hop du quartier rochelais de Mireuil.

Vaduz 2036, créé en 2011, permet l'obtention d'une bourse aux écritures chorégraphiques allouée par l'Association Beaumarchais – SACD. Inspiré de Kandinski par son minimalisme et son abstraction, *Vaduz 2036* permet de faire de la vidéo partie intégrante du spectacle.

Après la co-écriture en Janvier 2013 du duo *Double Je(u)* avec Serge-Aimé Coulibaly, Farid Berki a souhaité travailler à nouveau sur des projets de territoire, notamment grâce à des projets participatifs. C'est ce qu'il fera avec *Stravinski en mode hip hop* à La Villette, mais aussi avec le projet Passerelles Communauté d'agglomération de Béziers et Narbonne.

En 2014, la compagnie Melting Spot fête ses 20 ans entourée de ses anciens et nouveaux collaborateurs artistiques. L'occasion pour elle de faire une rétrospective de ces 20 années de travail.

En 2015, la Compagnie Melting Spot poursuit son travail sur les territoires avec *Stravinski remix* en région Nord-Pas de Calais, pièce dans laquelle les artistes émergents sont mis en avant. Ce projet fait également rappel aux premiers projets de Farid Berki sur *Petrouchka*.

En 2016, en collaboration avec la Cie du Tire-Laine, Farid Berki crée *Trans'hip hop express*, voyage initiatique entre musique tzigane et danse hip-hop.

CONTACT

Compagnie Melting Spot
Tiphaine Masschelein

tiphaine@ciemeltingspot.fr
contact@ciemeltingspot.fr
+33 3 20 47 56 47
06 21 59 77 51

www.ciemeltingspot.fr

Partenaires et Coproductions :

Avec le soutien de : Ville de Mons-en-Baroeul, Espace Culturel Jean Ferrat d'Avion, Maison Folie Beaulieu de Lomme, La Barcarolle d'Arques, La Faïencerie de Creil, l'Escapade d'Henin-Beaumont, la Ville de Lille (Le Grand Sud, Maison Folie Wazemmes)

La Compagnie Melting Spot est financée par la DRAC Hauts de France, la Région Hauts de France, La Ville de Lille, le Département du Nord.