

Vertikal

Direction artistique et chorégraphie

Mourad Merzouki

PRESSE

• **Midi Libre** • Samedi 15 décembre 2018 • Par USEOTT

Vertigineux et sublime > "Vertikal", la dernière création de Mourad Merzouki, fait décoller le hip-hop du côté de la haute voltige (...)

• **Journal La Terrasse** • Samedi 20 octobre 2019 • Par Agnès Izrine

Vertikal > Mourad Merzouki prend un nouvel envol avec Vertikal, créé à la Biennale de la danse de Lyon sur une musique alliant le vertige des cordes à l'électroacoustique, composée par Armand Amar. (...)

• **La Croix** • Samedi 27 octobre 2018 • Par Marie-Valentine Chaudon

Mourad Merzouki, l'envol du hip-hop (...)

CULTURE

DANSE Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 décembre à l'opéra Berlioz, à Montpellier

Vertigineux et sublime

"Vertikal", la dernière création de Mourad Merzouki, fait décoller le hip-hop du côté de la haute voltige.

Aborder un nouvel espace » et se confronter à « un environnement où le mouvement se joue à la gravité. » *Vertikal*, la dernière création de Mourad Merzouki pour dix danseurs, que l'on verra dès mardi au Corum à l'invitation de Montpellier Danse, se lance dans un nouveau pari, tout en se penchant un indirect retour aux sources. Le dispositif conçu pour le spectacle qui a tenu la une de la Biennale de Lyon en septembre, confronte tout à la fois les interprètes à des structures verticales, tout en leur offrant l'opportunité de planer au-dessus du plateau accrochés à des fils descendus des cintres.

Poésie et douceur

C'est une révolution dans le hip-hop, habitué à ancrer ses pas dans un indéfectible rapport au sol, pour devenir littéralement un style voué à la voltige, où « l'aérien apporte de la liberté », confie l'artiste. C'est aussi un moyen pour lui de se rappeler ses débuts dans ce hip-hop dont il complète à l'époque l'apprentissage à l'école du cirque et des arts maitiaux. Pas étonnant. Le chorégraphe n'a de cesse que d'aller à la rencontre de ce qui lui est

Sur le fil et en apesanteur, grâce à un dispositif conçu par Fabrice Guillot

LAURENT PHILIPPE

étranger. Avec *Pixel*, que l'on a vu au Corum en 2015 pour Montpellier Danse, le chorégraphe s'était imposé le challenge de tisser la danse avec les arts numériques. Les interprètes évoluaient dans un univers de projections lumineuses dessinant une odyssée étoilée d'illusions. Avec *Ver-*

tikal, il continue à parier sur la poésie et l'hybridation des techniques, dans une danse peut-être plus abstraite mais non moins imprégnée de douceur, où filles et garçons donnent à plein toute leur mesure.

La préparation pour ce spectacle d'acrobates et d'équili-

bristes, en apesanteur, a exigé une maîtrise toute spéciale de l'espace et du rapport aux autres. « *Quand on perd ses repères, alors qu'on a l'habitude d'exceller dans son métier, on est un peu vite dérouté. Mais, du coup, on a l'opportunité de nous remettre à l'épreuve et de se réinventer »,*

avoue l'une des interprètes. Cohérence de l'ensemble et fluidité des évolutions, sur le timing planant et haletant de la création musicale d'Armand Amar, compositeur attitré de la compagnie, constitue un défi certes pour une nouvelle « inversion des codes de la danse hip-hop, sur le fil, en équilibre ».

Reconnaissance

Mais rien de plus séduisant pour un chorégraphe qui, après avoir fêté les 20 ans de sa compagnie Killig en 2016, dirige le Centre chorégraphique national de Créteil depuis 2009 et se révèle aujourd'hui comme l'une des figures de la danse les plus reconnues dans le monde. Quelque 30 créations présentées dans 700 villes et 60 pays, devant 1,5 million de spectateurs. Outre plusieurs invitations pour Montpellier Danse depuis 2003. À 45 ans cette année, il peut s'enorgueillir d'avoir véritablement fait passer le hip-hop de la me à la scène, un de ses rêves qui transcende Vertikal du côté du sublime.

USOTT

• Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 décembre, à 20 h Opéra Berlioz, à Montpellier 5 € à 37 €. 0800600 740 Montpellierdanse.com

Vertikal

Mourad Merzouki prend un nouvel envol avec *Vertikal*, créé à la Biennale de la danse de Lyon sur une musique alliant le vertige des cordes à l'électroacoustique, composée par Armand Amar.

©Crédit : Laurent Philippe Vertikal de Mourad Merzouki.

Mourad Merzouki est un insatiable, qui aime à explorer toutes les dimensions de son art, et ce, depuis qu'il s'est lancé dans la chorégraphie. Après Pixel qui explorait le monde virtuel et Folia qui flirtait avec le baroque, le voilà qui s'attaque à la danse verticale. Et comme toujours, il rivalise d'inventivité dans cette nouvelle dimension du hip hop, qui propulse ses dix danseurs dans un nouveau monde, où légèreté et rebonds sont les nouveaux maîtres mots de l'apesanteur. Si, pour cette création, il a demandé conseil à Fabrice Guillot de la compagnie Retouramont, spécialiste des techniques aériennes et de la danse-escalade, Mourad connaissait déjà le vocabulaire de la voltige acrobatique, et la rhétorique de la suspension, testées dans sa jeunesse à l'école du cirque de Saint-Priest.

À l'assaut du vide

Vertikal fait le pari d'une nouvelle poétique de l'espace où les danseurs évoluent en douceur. Les fondamentaux du hip hop se font plus fluides et ondulent le long de ces filins ou de ces élastiques, trouvent une nouvelle dynamique à l'assaut de grands monolithes qui tiennent lieu de décor et délimitent l'espace du plateau. Dans cette exploration de haut vol, on rencontre un pan de l'histoire de la danse, Trisha Brown marchant sur les façades d'immeubles, les Sankai Juku se jetant dans le vide du haut des buildings, attachés à des filins, ou les pionniers français de Roc in Lichen. Mais contrairement à eux, Mourad ne cherche pas à défier la gravité mais plutôt à la tester. Plutôt qu'oiseaux, ses danseurs se font insectes, indifférents aux inclinaisons comme au vide, oubliant la divergence entre la terre et l'air, diluant tout sens d'orientation, vertical ou horizontal, peu importe. L'aérien est horizontal et le poids s'appuie à la verticale. Des images fortes, des corps d'où émergent une sensibilité et une sensualité plutôt rares dans le hip hop, forment l'essentiel d'un spectacle d'une surprenante beauté.

Par Agnès Izrine

À PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT

Vertikal

du Vendredi 9 novembre 2018 au Mercredi 14 novembre 2018 / MAC de Créteil / Place Salvador Allende - 94000 Créteil à 21h00. Dim. 11 à 17h30, relâche lun. 12. Tél. : 01 45 13 19 19. Durée : 1h.

Les Gêmeaux, Scène nationale de Sceaux, 49 Avenue Georges Clemenceau, 92330 Sceaux. Dans le cadre du festival Kalypso. Ven. 7, sam. 8 déc. à 20h45, dim. 9 déc. à 17h. Tél. : 01 46 61 36 67. Spectacle vu à Lyon lors de la Biennale de la Danse.

Culture

Mourad Merzouki, l'envol du hip-hop

Le chorégraphe est en tournée avec « *Vertikal* », sa dernière création, ovationnée lors de la Biennale de la danse de Lyon. Il est également à la tête de Karavel et Kalypso, deux festivals qui font rayonner les nombreux talents de la scène hip-hop dans les régions lyonnaise et parisienne.

Mourad Merzouki est un artiste insatiable. Depuis le début des années 1990 et son arrivée fracassante avec une danse venue de la rue – le hip-hop –, il n'a plus jamais quitté la scène contemporaine.

Vertikal, sa dernière création présentée en septembre lors de la 18e Biennale de la danse de Lyon, bouscule encore une fois les codes, à la conquête de nouveaux espaces. Jetée dans les airs, défiant les lois de l'apesanteur, sa danse conserve cette inventivité toujours renouvelée et une générosité fédératrice qui touche au cœur d'un public intergénérationnel.

Ne craignant nul défi, Mourad Merzouki a décidé de s'affranchir du sol où s'ancre ordinairement le hip-hop. Il a fait appel à Fabrice Guillot, de la compagnie Retouramont, qui lui a créé un dispositif aérien composé de murs et de filins. Sur une musique électronique originale d'Armand Amar, les dix danseurs évoluent dans un espace où toutes les cartes semblent rebattues. Les forces sont sans cesse redistribuées. Tantôt portés tantôt porteurs, les danseurs grimpent aux murs, se poursuivent, s'échappent et s'envolent. L'articulation du groupe évolue, tendue par des intentions contra-

dictoires – de la lutte à l'amour et l'entraide. Le plateau devient alors le miroir brillant des relations humaines. Du fil invisible qui relie les danseurs les uns aux autres au câble, bien visible celui-là, qui permet de s'extraire de la gravité, d'aller plus loin vers l'accomplissement d'un rêve, d'un destin, de l'être lui-même, la question du lien est au cœur de la chorégraphie. Exigeante et implacable, la langue hip-hop déclinée ici par Merzouki explore toutes les possibilités offertes par le corps, autant de perspectives démultipliées par l'utilisation spectaculaire de la dimension verticale. Façonnée par une très belle lumière, la danse, physique mais subtile, distille une énergie communicative. Pour le public, comblé par la beauté des tableaux et la virtuosité d'un mouvement interrompu, le plaisir est total.

Avec *Vertikal*, Mourad Merzouki s'impose une fois de plus comme l'un des chorégraphes les plus talentueux de sa génération. Directeur du Centre chorégraphique national de Créteil depuis 2009, conseiller artistique de Pôle en scènes à Bron, dans son berceau natal lyonnais, il est aussi un ambassadeur passionné de la créativité hip-hop. Il dirige cet automne deux festivals conjoints : Karavel, dans la région lyonnaise, et Kalypso, en Île-de-France (1). Avec un objectif commun : donner un aperçu de la scène hip-hop actuelle. Dans la programmation, les grands noms – Blanca Li, Wang Ramirez, Bruno Beltrão – voisinent avec les talents en devenir Julien Rossin, Virgile Dagneaux, Soria Rem et Mehdi Ouachek. Une

centaine de chorégraphes sont à l'affiche, signe d'une vitalité qui n'a pas fini de s'épanouir.

Marie-Valentine Chaudon

Vertikal, du 9 au 14 novembre, dans le cadre du *festival Kalypso*, à la Maison des arts de Créteil ; les 3 et 4 décembre à Chalon-sur-Saône ; les 7 et 9 décembre à Sceaux ; du 12 au 15 décembre à la Villette à Paris ; les 18 et 19 décembre à Montpellier.

(1) Festivals Karavel, jusqu'au 4 novembre en région Auvergne-Rhône-Alpes, et Kalypso, en Île-de-France du 7 novembre au 16 décembre.
Rens. : karavelkalypso.com