

OPERA DE LILLE

2, RUE DES BONS-ENFANTS B.P. 133
F-59001 LILLE CEDEX - T. 0820 48 9000
www.opera-lille.fr

Saison 2012 - 2013 / Danse

PUZ/ZLE

DE SIDI LARBI CHERKAoui

Je 29, Ve 30 novembre, Sa 1er décembre à 20h
& Di 2 décembre à 16h

Photos : Koen Broos

PUZ/ZLE SIDI LARBI CHERKAOUI

Chorégraphie **Sidi Larbi Cherkaoui**
Composition musicale **Jean-Claude Acquaviva, Kazunari Abe, Olga Wojciechowska**
Musique additionnelle **Bruno Coulais, Tavagna**
et musiques traditionnelles de Corse, du Japon
et du Moyen-Orient
Scénographie **Filip Peeters, Sidi Larbi Cherkaoui**
Lumières **Adam Carrée**
Vidéo **Paul Van Caudenberg**
Costumes **Miharu Toriyama**

AVEC
Danseurs
Navala Chaudhari, Leif Federico Firnhaber, Damien Fournier, Ben Fury, Louise Michel Jackson, Kazutomi Kozuki, Sang-Hun Lee, Shintaro Oue (*Elie Tass), Valgerdur Rúnarsdóttir, Helder Seabra, Michael Watts

Musiciens
A Filetta : Jean-Claude Acquaviva, Ceccè Acquaviva, Jean-Luc Geronimi, Paul Giansily, Jean Sicurani, Maxime Vuillamier et Kazunari Abe, Fadia Tomb El-Hage

(* distribution originale, ne participe pas à Lille)

Consultant artistique **Damien Jalet**
Conseil musical **Olga Wojciechowska**
Conseil artistique
Guy Cools, An-Marie Lambrechts, Gabriele Miracle
Conseil costumes et habilleuse
Elisabeth Kinn Svensson
Régie son **Jens Drieghe**
Régie son A Filetta **Rémi Grasso**
Assistanat à la chorégraphie et répétitrice
Nienke Reehorst
Assistants chorégraphes
Jon Filip Fahlstrøm, Helder Seabra
Équipe technique **Sharp, Patrick Liénart, Kim Rens**
Responsable de tournée **Esther Michiels**

Production Eastman

Coproduction Festival d'Avignon, deSingel Campus des Arts International – Anvers, Sadler's Wells – Londres, Opéra de Lille, Theaterfestival Boulevard – 's-Hertogenbosch, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Filature Scène nationale – Mulhouse, Festspielhaus - Sankt-Pölten, Fondazione Musica per Roma, *Düsseldorf festival !*

Avec le soutien de De Warande – Turnhout

Remerciements à HETPALEIS d'Anvers, au Toneelhuis d'Anvers et ses ateliers de scénographie, à l'équipe technique du deSingel (Anvers), à Asano Taiko Co Ltd, au Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers et à Naïma Phillips.

La Fondation BNP Paribas accompagne le parcours de Sidi Larbi Cherkaoui et les projets de sa compagnie Eastman.
Eastman est en résidence au Toneelhuis et au deSingel Campus des Arts International (Anvers) et reçoit le soutien des Autorités flamandes.

PUZ/ZLE

Le lieu où s'est déroulée la première à Avignon, La Carrière de Boulbon, a inspiré Sidi Larbi Cherkaoui à poursuivre sa recherche chorégraphique des « pierres de construction » de notre existence : se plonger dans l'archéologie de notre histoire et ranimer les pierres dans un processus de transformation perpétuelle. Un projet ambitieux qu'il peut uniquement réaliser parce qu'il construit chaque fois sur ses expériences précédentes et des échanges collaboratifs.

Avec le sculpteur Antony Gormley, il a exploré la manipulation d'objets dans les spectacles *Zero Degrees*, *Sutra* et *Babel*. Dans un esprit analogue à celui de Gormley qui tente de trouver une forme concrète pour le corps énergétique dans la pierre, le bois ou les fils, Sidi Larbi Cherkaoui n'a pas seulement chorégraphié le corps de ses danseurs dans ses productions récentes, mais tout autant les objets inanimés qui en constituent le décor : l'encre et le papier dans *TeZuka* ou les cordes dans *Bound*, par exemple. Pour *Puz/zle*, il a choisi la pierre. La chorégraphie filmique de l'espace autour des corps est également un élément essentiel de *Puz/zle*. L'animé et l'inanimé ne sont que des formes différentes de concentration et condensation énergétiques. Elles vibrent à l'unisson. Au bout du compte le corps, ou toutefois le squelette, se fossilise et les pierres sont ranimées par l'artiste qui les sculpte.

Dès le début, l'univers chorégraphique et musical de Sidi Larbi Cherkaoui a tenté d'être inclusif : réunir différentes traditions sans instaurer de hiérarchie entre elles ; les juxtaposer de manière respectueuse en sachant qu'elles finiront par s'influencer les unes les autres et que chemin faisant, leur code « génétique » se modifiera. Dans *Puz/zle*, il réunit des traditions musicales corses, japonaises, et moyen-orientales – avec respectivement A Filetta, Kazunari Abe, l'ex-percussionniste du groupe Kodo, et Fadia Tomb El-Hage, tous des musiciens avec lesquels il a déjà travaillé auparavant.

Il ne faudrait surtout pas oublier les images physiques et rythmiques qu'il dessine avec les corps de ses danseurs (qui l'accompagnent souvent dans plusieurs productions). Dans *Puz/zle*, il y a un déplacement du corps individuel vers le corps collectif. Comme le décrit, par exemple, James Surowiecki dans *Wisdom of the Crowds*, le groupe est plus intelligent que l'individu et la collaboration nous permet de littéralement nous transcender. La structure de *Puz/zle* est délibérément cyclique et tente ainsi de souligner qu'il en va de même pour le temps : celui-ci n'est pas linéaire, mais évolue de manière spiraloïde. Si l'on écoute un moment les rythmes de la nature ou notre propre corps, il ne devrait pas être si difficile de capter cette quintessence. D'un point de vue négatif, cela signifie que nous avons toujours tendance à

répéter les mêmes schémas. D'un point de vue positif, cela veut dire qu'il existe toujours une possibilité de nouveau début.

Tous les anciens systèmes de connaissance adhèrent à la même croyance : le microcosme du corps humain ressemble au macrocosme de l'univers et à la manière dont nous organisons nos fonctions sociales. La double hélice de notre ADN se retrouve dans la structure de notre colonne vertébrale, qui se reflète à son tour dans les monuments – ce lien vertical que nous érigeons entre le ciel et la terre : menhirs, monolithes, temples, églises, statues...

Puz/zle nous entraîne parallèlement à l'intérieur du corps, où l'on observe les mouvements au niveau de l'ADN et des cellules. Par exemple, quand l'ADN se réplique, les télomères raccourcissent aux deux extrémités des chromosomes, ce qui entraîne en soi une perte d'informations. Ce phénomène explique en essence notre processus de vieillissement. Nous voyageons à travers l'histoire de la civilisation humaine, un enchaînement de croissance et de déclin, de déconstruction et de reconstruction, avec les monuments que nous érigeons, comme les témoins silencieux de notre passé. Et nous écoutons la danse cosmique des pierres que sont les planètes : la musique des sphères. Celle-ci est probablement aussi à l'origine des labyrinthes de pierres que nous retrouvons dans toutes les cultures et qui sont censés représenter un schéma chorégraphique pour une danse spiraloïde, célébrant le lien entre l'être humain et l'univers.

Puz/zle ne dissimule pas la violence de ce cycle continu de mort et de renaissance, mais souhaite en même temps célébrer la façon dont se déroule la transformation : toujours grâce à l'imagination et la volonté qui l'accompagnent. Ou comment la curiosité humaine pourrait incidemment provoquer le changement.

Dès sa toute première création, *Rien de Rien*, le mur est un thème récurrent dans l'œuvre de Sidi Larbi Cherkaoui. Le mur en tant que symbole de la séparation que nous installons entre nous et l'autre : à Berlin, en Israël, aux frontières de la forteresse Europe, entre le Mexique et les États-Unis... Le mur en tant que frontière entre les peuples était le sujet du spectacle *End*, la chorégraphie que Sidi Larbi Cherkaoui a créée pour le Cullberg Ballet. Mais nous construisons aussi des murs autour de nos propres jardins et même de nos propres esprits. Notre peau a évolué d'une zone poreuse de contact à un mur hygiénique en soi. En conséquence, nous nous heurtons littéralement au mur de notre propre ego ou de nos propres limites, aussi bien en tant qu'individus qu'en tant que société. Pour qu'une transformation véritable ait lieu, il faut faire tomber ces murs, même si cette entreprise comporte le risque de l'(auto)destruction. Ceci est le message positif de *Puz/zle*, avec un clin d'œil à l'ouverture iconique du spectacle *Palermo, Palermo* de Pina Bausch.

Guy Cools

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Sidi Larbi Cherkaoui chorégraphe

Sidi Larbi Cherkaoui débute comme chorégraphe en 1999 dans *Anonymus Society*, une comédie musicale contemporaine d'Andrew Wale. Depuis lors, il signe de nombreuses chorégraphies, qui lui ont valu une série de prestigieux prix parmi lesquels le Fringe First Award et le Total Theatre Award à Édimbourg, le Barclay Theatre Award à Londres, le Special Prize au BITEF Festival de Belgrade, le prix Nijinski du « chorégraphe prometteur » à Monte-Carlo, le Movimentos Award à Wolfsburg, le Helpmann Award en Australie.

Sidi Larbi Cherkaoui réalise ses premières chorégraphies en tant que membre du collectif Les Ballets C. de la B. – *Rien de rien* (2000), *Foi* (2003), *Tempus Fugit* (2004). Parallèlement, il collabore à divers projets : *Ook* (2000) avec la chorégraphe Nienke Reehorst au Theater Stap à Turnhout ; *d'avant* (2002) avec Damien Jalet et la compagnie Sasha Waltz & Guests ; *zero degrees* (2005) avec Akram Khan. Sidi Larbi Cherkaoui travaille pour de nombreux théâtres, opéras et compagnies de danse, allant des Ballets de Monte-Carlo (*In memoriam*, 2004 et *Mea culpa*, 2006), au Sadler's Wells à Londres (*Sutra*, 2008), en passant par le Grand Théâtre de Genève (*Loin*, 2005), les Ballets Cullberg de Stockholm (*End*, 2006), le Royal Danish Ballet (*L'Homme de bois*, 2007) et la Monnaie (*Apocriph*, 2007 et l'opéra *House of the Sleeping Beauties* de Kris Defoort). Depuis 2006, il est artiste en résidence au Toneelhuis où il a créé les productions *Myth* (2007) et *Origine* (2008). Depuis 2008, il est également artiste associé du Sadler's Wells de Londres.

En 2009, il crée sa première commande américaine, *Orbo Novo*, pour le Cedar Lake Contemporary Ballet à New York, ainsi que plusieurs duos, *Faun* au Sadler's Wells et *Dunas* pour Creaciones Artísticas Dunas.

L'année 2010 marque le lancement de sa nouvelle compagnie, Eastman, en résidence au Campus d'arts de Singel à Anvers. Il réalise la chorégraphie de *Das Rheingold* (Wagner) dans une mise en scène de Guy Cassiers à la Scala de Milan et un nouveau duo *Play* avec Shantala Shivalingappa. Avec Damien Jalet et Antony Gormley il crée *Babel (words)*, la partie finale du triptyque

qu'il avait commencé avec *Foi* et *Myth*. *Babel (words)* a triomphé aux Laurence Olivier Awards 2011, en remportant le prix pour la meilleure production de danse et le prix pour la réalisation exceptionnelle en danse, pour la scénographie d'Antony Gormley.

En 2011, Sidi Larbi Cherkaoui assure la chorégraphie *Labyrinth* pour le Ballet National de Hollande. La même année, il crée *TeZuka*, une pièce pour quinze danseurs et musiciens sur l'œuvre du maître de manga japonais Osamu Tezuka. En 2012, il crée *Puz/zle* et assure la chorégraphie d'Anna Karénine, le film de Joe Wright avec Keira Knightley et Jude Law.

AUTOUR DE PUZ/ZLE

VE 30 NOVEMBRE 21H45

RENCONTRE avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation.

RESTAURATION ET BAR

vous attendent à la ROTONDE avec le PEEK A BOO café
dès 18h30 et à l'issue du spectacle.

ME 28 NOVEMBRE 18H

MÉDITERRANÉE, TERRE DE VOIX

Mélodies corses de Tomasi et autres mélodies de Debussy, Albeniz,
De Falla, Ravel. Avec **Johanne Cassar** soprano, **Laurent Wagschal** piano
Dans le cadre des Concerts du Mercredi

Tarif 9 €

Les partenaires institutionnels

L'Opéra de Lille, régi sous la forme d'un Établissement public de coopération culturelle, est financé par

La Ville de Lille,
La Région Nord-Pas de Calais,
Lille Métropole
Communauté Urbaine,
Le Ministère de la Culture
(DRAC Nord-Pas de Calais).

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l'Opéra bénéficie du soutien du **Casino Barrière** de Lille.

Le conseil d'administration de l'EPCC Opéra de Lille est présidé par **Catherine Cullen**, Adjointe au Maire de Lille déléguée à la Culture.

Les archives audiovisuelles de l'Opéra de Lille sont transférées à l'**Ina** et sont consultables à l'Inathèque de France.

L'Opéra de Lille est membre de **MuzeMuse**, réseau transfrontalier pour la promotion de la musique classique et contemporaine.
www.muzemuse.eu

Les partenaires média

Danser
 France Bleu Nord
 France Culture
 France Inter
 France Musique
 France 3 Nord-Pas de Calais
 La Voix du Nord
 Mezzo
 Nord Éclair
 Télérama
 Wéo

Les artistes de l'Opéra de Lille

Le Chœur de l'Opéra de Lille
 Direction Yves Parmentier

Les résidences :
Le Concert d'Astrée
 Direction Emmanuelle Haim
L'ensemble Ictus
Daniel Linehan chorégraphe

Mécène principal

Dalki

Mécène Associé aux productions lyriques

Crédit Mutuel Nord Europe

Mécène associé aux musiques et danses du Japon

Consulat du Japon

Mécène Associé aux projets audiovisuels

Fondation Orange

Partenaire Associé à la programmation "Opéra en famille"

Vilogia

Partenaire Événements et Partenaire Associé

Partenaires Évènement

Caisse d'Épargne Nord France Europe
 CIC Nord Ouest
 Rabot Dutilleul
 Société Générale

Partenaires Associés

Air France
 Caisse des Dépôts et Consignations
 Deloitte
 In Extenso
 KPMG
 Le Printemps
 Meert
 Norpac
 Orange
 Pricewaterhousecoopers Audit
 Ramery
 Transpole

