

MZ STUDIO

/ Cie Métamorphoz

Direction artistique : Mohamed Rouabah

JAZZ

Création 2015

MZ Studio
/ Cie Métamorphoz
Direction artistique : Mohamed Rouabah

30 rue des Docteurs Charcot
42100 Saint-Etienne
Tél. : 09 51 75 73 38
Port. : 06 49 62 23 11

SOMMAIRE

Génèse d'une mutation	p. 3
Note artistique	p. 4
Principes chorégraphiques	p. 5
Partis pris musicaux	p. 5
Principes de scénographie et design	p. 5
Distribution et partenaires	p. 6
Diffusion prévisionnelle	p. 6
Contact	p. 7

1. Genèse d'une mutation

• Un brin d'histoire...

Né à Firminy en 1981, Mohamed Rouabah découvre la danse à l'âge de 15 ans et décide aussitôt d'en faire son objectif

professionnel. Il fait ses classes auprès de Mourad Merzouki, Jérôme Savary, Aurélien Kairo et entame des collaborations avec plusieurs équipes de renom, entre autres le Cirque du Soleil et la Compagnie Käfig. En 1998 il est co-fondateur avec d'autres danseurs de la Compagnie Melting Force à Saint-Etienne. Ils enchaînent ensemble les battles et présentent en 2004 leur chorégraphie *La jungle* au championnat du monde de danse urbaine où ils obtiennent le prix du « Meilleur show ». Ce titre les propulsera sur les plus grandes rencontres hip hop du monde. La maturité de leur travail les pousse ensuite à s'orienter progressivement vers une démarche d'écriture chorégraphique capable d'investir les théâtres programmateurs de danse.

• Métamorphoz en amorce

Mohammed Rouabah souhaite aller plus loin dans son travail de chorégraphe : il fonde alors la Compagnie Métamorphoz en 2008, conçue comme un véritable melting-pot culturel (des danseurs

d'origines diverses) et artistique (issus des différents univers de la danse hip-hop: break-dance, lock, pop, etc.). Métamorphoz a créé depuis 3 pièces remarquées par les programmeurs, avec notamment *Ballet2Rue* présentée 3 saisons d'affilée dans le Festival OFF d'Avignon devant plus de 7000 spectateurs et 300 professionnels. Le dernier projet de la Compagnie, *Feng Shui*, a permis la collaboration entre les 6 danseurs de Métamorphoz et une équipe de danseuses chinoises, qui grâce au soutien des collectivités et de l'Institut Français, a pu être présenté dans le cadre d'une tournée en Chine ainsi que sur le territoire français, pour plus de 15 représentations.

• Au bout du processus de mutation avec le MZ Studio

L'équipe artistique dirigée par Mohamed Rouabah connaît en 2014 une mutation ultime pour devenir le MZ Studio. Cette nouvelle structuration permet d'affirmer une dernière étape de maturité ancrée autour de deux axes de développement forts :

- la volonté d'inscrire le travail chorégraphique dans un lien permanent d'innovation en partenariat avec des créateurs d'autres champs d'expression artistique pour pouvoir développer des projets d'un type nouveau mêlant hip hop et musiques actuelles, hip hop et technologies numériques, hip hop et design/arts visuels... Le mot studio ici signifie la dimension de laboratoire de recherche inhérent à ce positionnement de croisement entre les arts.
- La nécessité d'implanter le travail de l'équipe dans un lieu ressource pour le territoire, tant en matière de sensibilisation et de formation pour les publics, que comme espace de rayonnement de toute une dynamique pensée en lien avec les axes de création. Ce studio sera construit comme une véritable passerelle sur le territoire entre la Plaine et le cœur de ville, avec une implantation physique qui pourrait se définir sur les quartiers Nord de Saint-Etienne (La Terrasse...).

2. Note artistique

Conçue pour 6 danseurs, cette nouvelle pièce explore à la fois le monde de la musique noire américaine et ses connexions historiques au développement des danses urbaines et sociales depuis les années 20/30 jusqu'à aujourd'hui.

Pourquoi ces musiques et ces danses, ainsi que les artistes qui les ont fait connaître, influencent encore de nos jours non seulement les artistes de notre époque mais aussi le grand public ? Quelles sont les valeurs qu'ils véhiculent ? Pourquoi résonnent-ils en nous plus que jamais ? Une démonstration sur l'évolution de ces danses de groupes, avec en toile de fond une réflexion sur notre temps et leur fonction sociale/politique aujourd'hui...

La pièce se construira en 4 actes qui scanderont les grandes époques de l'évolution des relations entre ces danses et la musique jazz sous toutes ses formes :

- 1er acte : les années 20/30 avec le jazz New Orleans, le swing et l'esthétique rétro des artistes noirs des rues. Chant, danse, instruments : ceux sont de véritables virtuoses à l'audace incroyable qui puisent dans les rythmes africains, le gospel de l'esclavage et les influences des gigues irlandaises pour inventer les racines du jazz et les claquettes.
- 2ème acte : les années 50/60 avec la naissance de la soul et du rhythm' and blues. La guerre est finie et c'est le début des 30 glorieuses mais les Noirs-Américains ne goûtent pas entièrement cette période de liesse. La ségrégation pèse encore plus fort sur les populations : la musique se fait furieuse et revendicatrice. Un espoir naît !
- 3ème acte : les années 70/80 sont celles de l'explosion et de la libération. Avec le Funk et le Disco, les danses se font festives et lascives pour mieux célébrer l'affirmation des droits de tous. Les combats ne sont pas finis mais partout on veut vivre le bonheur
- 4ème acte : les années 90 et 2000 nous poussent vers la mondialisation et les nouvelles technologies. Avec l'avènement d'internet et du numérique, le jazz se métisse encore plus et se frotte à la musique électro pour faire naître entre autres l'acid et l'électro jazz. Instruments classiques puissants et loops obsédantes des musiques actuelles portent les corps vers des mouvements encore et toujours de transe... La lutte n'est pas finie.
- Epilogue : Et demain ?... Pour une synthèse harmonieuse entre les rythmes premiers du jazz - nos racines, notre histoire, le réel, l'humain – et les perspectives ouvertes vers de nouveaux sons du jazz – le numérique, l'hyperconnectivité, le virtuel et la machine.

3. Principes chorégraphiques

J'ai choisi d'explorer, tout en utilisant le vocabulaire hip hop, des danses à deux comme le lindy-hop et le swing jusqu'aux nouvelles tendances hip hop (popping, locking, krump, bboying, voguing...) en passant par la danse jazz.

On cherche souvent à raconter simplement l'histoire du hip hop. Plusieurs créations de qualité imaginées par d'autres chorégraphes et compagnies ont été réalisées sur le sujet et tournent encore... Comment sortir de ce processus narratif tout en gardant une trame chronologique ?

Dans ce projet nous nous engagerons dans une recherche de métissage de la danse hip hop avec ces autres danses pour mieux en révéler les racines communes.

Il s'agira également d'explorer la notion de couple et de duo.

Au cœur des danses sociales, cette forme à deux où l'échange et le dialogue s'expriment dans toutes leurs dimensions n'est pas au départ une des préoccupations du hip hop. Nous chercherons à creuser ce sujet du couple qui danse et s'invite, se répond, s'accorde, se surprend et construit un rapport intime au-delà des questions de sexe.

Une question sous-jacente sera présente dans ce travail spécifique également : le hip hop qui s'appuie aussi sur la performance technique, comment trouve-t-il sa virtuosité dans ce duo, plus complexe ? Quel peut-être le travail de porté et de poids/contre-poids si familiers non seulement aux danses sociales mais aussi aux danses « érudites » que sont la danse contemporaine et la danse classique ?

Voici enfin selon le découpage du synopsis de la pièce, quelques références chorégraphiques pour représenter nos pistes de travail et nos sources d'inspiration à ce stade du projet :

- 1er acte : les années 20/30. Le cake walk, le lindy hop, les claquettes. Joséphine Baker. Les Nicolas Brothers. Les Whitey's Lindy Hoppers.
- 2ème acte : les années 50/60. Les hits de l'époque font naître de nouvelles danses qui naissent et meurent en quelques mois mais qui émeuvent les jeunes de l'époque. C'est le triomphe de Sammy Davis Junior et la naissance de la Alvin Ailey Dance Company. La lutte pour les droits civiques poussent des chorégraphes noirs à se lancer : Donald McKayle. C'est aussi le temps des groupes musicaux aux incroyables jeux de scène chorégraphiés : les Supremes, les Temptations, les Jackson Five...
- 3ème acte : les années 70/80. Les danses sont redevenues des danses en solitaire même si on assiste aux balbutiements du Hip Hop. Afrika Bambaataa. La grande star du Funk, de la Pop et du Disco s'en empare : Michael Jackson. Il contribuera à faire connaître le mouvement au grand public à travers le monde. Gregory Hines marque son temps en tant que claquetteur hors pair en digne héritier de Sammy Davis Junior.
- 4ème acte : les années 90 et 2000. Le hip hop entre dans les théâtres et se métisse avec d'autres formes, notamment les claquettes, la danse contemporaine. Savion Glover. Le hip hop évolue au gré des mixages électro, se mélange aux danses de ses racines et comme aux images véhiculées en masse par le net. C'est l'émergence de la House, du Voguing, du Krump, du Turf... Bravo Brahm LaFortune, Tight Eyez, Willi Ninja, Jeriel Bey, L'il Buck.

4. Partis pris musicaux

Du côté musical, la chorégraphie s'appuiera sur des œuvres musicales des répertoires connexes en passant par la soul, la funk et le rythm' & blues et les grandes maisons de production qui ont fait les grandes heures de la musique noire américaine, encore encensées aujourd'hui : Blue note, Motown, Atlantic Records, Epi...

Nous mènerons sur les sources musicales suivantes :

- 1er acte : les années 20/30. Louis Armstrong. Cab Calloway. Duke Ellington. Count Basie. Mais aussi les grandes voix féminines : Billie Holiday, Ella Fitzgerald.
- 2ème acte : les années 50/60. Ray Charles, Otis Redding, les Supremes, James Brown et Wilson Pickett, Etta James sont au sommet. Marvin Gaye et Stevie Wonder ne sont pas loin...
- 3ème acte : les années 70/80. Jazz : Miles Davies, Herbie Hancock, Bobby Mac Ferrin. Funk : Earth Wind and Fire, Kool and the Gang, Shalamar, Les Whispers, Delegation. Rap : The Fat Back Band, Sugar Hill Gang, Kurtis Blow, Spoonie G, The Treacherous Three, Crash Crew, Newcleus...
- 4ème acte + épilogue : les années 90 et 2000. Caravan Palace, Gotan Project, Pink Martini... Supermen Lovers, C2C, Daft Punk, Jamiroquai, Wolfpack... Gang Starr, The Roots, Nas, St Germain.

5. Principes de scénographie et design

D'un point de vue scénographie, le parti pris est de travailler sur un espace épuré.

L'élément de base de la scénographie serait le pneu.

Ce choix s'appuie sur une donnée simple : il s'agit d'un élément que l'on associe aux véhicules personnel et de gros transport. C'est aussi un élément que l'on associe aux décharges ou aux régions pauvres – cf. l'image de la balançoire de fortune en pneumatique au bout d'une chaîne...

Pour autant, de nombreux artistes plasticiens, d'abord venus en Afrique, se sont emparés de ce matériau à l'image peu valorisante, pour en faire des pièces de design et de consommation aujourd'hui très prisées : meubles, chaussures, sacs...

L'image de ces créations innovantes surfe sur les tendances ethnique-chic et éco-durable. Comme le jazz, venu d'Afrique, qui était autrefois l'apanage des pauvres et qui s'est affirmé aujourd'hui comme une musique « noble », raffinée, complexe.

Il se trouve que par ailleurs la Compagnie se prépare techniquement à certaines figures sur des dispositifs spécifiques inventés par Mohamed Rouabah utilisant des pneus de différentes tailles.

La scénographie s'appuiera donc à la fois sur des pneus bruts et une ou deux pièces de design en pneumatique.

6. Distribution

Pièce chorégraphique pour 6 danseurs

Durée : 1 heure

Chorégraphie : Mohamed Rouabah

Danseurs : en cours (2 auditions à venir à Pôle Pik et au CCN de Créteil)

Musiques : en cours

Scénographie : Mohamed Rouabah

Design : en cours

Lumières : Sarah Wagogne

Costumes : Nadine Chabannier

7. Diffusion prévisionnelle 2015 & 2016

Festival Karavel – Pôle Pik Bron

Festival Kalypso – CCN de Créteil

Maison de l'Université Saint-Etienne

Université Lyon 2

Espace Montgolfier Davézieux

Espace Albert Camus Chambon-Feugerolles

Esplanade du Lac Divonne-les-Bains

NEC St Priez en Jarez

Opsis Roche la Molière

Théâtre Jean Dasté Rive de Gier

Théâtre Couzon / MJC Rive de Gier

Scènes en Forez / Maison de la Commune Feurs

Théâtre Golovine Avignon

Théâtre d'Yssingeaux

Festival de Montpeloux

Théâtre Côté Avignon et Paris

MZ Studio / Cie Métamorphoz

Direction artistique : Mohamed Rouabah

30 rue des Docteurs Charcot

42100 Saint-Etienne

Tél. : 09 51 75 73 38

Port. : 06 49 62 23 11