

biographies

Mourad Merzouki

direction artistique et chorégraphie

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines du mouvement, ses origines sociales et géographiques, cette confrontation permet d'ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des points de vue inédits. Sa formation s'enracine, dès l'âge de 7 ans, dans la pratique des arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest, dans l'est lyonnais. À quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l'emmène vers le monde de la danse. Il s'attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première compagnie Accrorap en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et Chaouki Saïd. Mourad Merzouki développe cette gestuelle née dans la rue tout en se confrontant à d'autres langages chorégraphiques auprès notamment de Maryse Delente, Jean-François Durouret et Josef Nadj. En 1994, la compagnie présente Athina lors de la Biennale de la Danse de Lyon, un véritable succès qui réussit à transposer la danse hip-hop de la rue à la scène. Les premières représentations internationales de la compagnie les mènent vers des terrains inexplorés, comme un camp de réfugiés en Croatie ; Mourad Merzouki y fait l'expérience de la danse comme puissant vecteur de communication. Pour développer son propre univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, Mourad Merzouki

décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand. Ce choix indique le parti pris d'ouverture du chorégraphe et son refus de s'enfermer dans un style. De 1996 à 2006, Mourad Merzouki crée 14 pièces, dont la diffusion ne cesse s'élargir. À partir de janvier 2006, il imagine et conçoit un nouveau lieu de création et de développement chorégraphique qui met en oeuvre un nouveau rendez-vous pour la danse hip-hop avec le festival Karavel : le Centre chorégraphique Pôle Pik ouvre ses portes à Bron en 2009. En juin 2009, Mourad Merzouki est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne. Il y développe un projet intitulé « La danse, une fenêtre sur le monde », dont l'ouverture est le maître-mot. Il continue, à côté de la création et de la diffusion de ses spectacles, un travail de formation et de sensibilisation à la danse hip-hop, en créant des rencontres originales favorisant l'accès à l'art chorégraphique et le soutien aux équipes indépendantes. En 2013, il crée le festival Kalypso, offrant un nouvel espace de visibilité aux compagnies de danse hip-hop sur le territoire francilien. En mars 2016, il est nommé conseiller artistique de Pôle en Scènes à Bron, projet mettant en synergie le Centre chorégraphique Pôle Pik et l'Espace Albert Camus autour d'une ambition commune de diffusion, de formation et de création du spectacle vivant. Mourad Merzouki reste fidèle à sa démarche artistique en proposant de créer des passerelles entre les disciplines, d'ouvrir les espaces et de les investir avec un public toujours plus large. Il fait son entrée dans le *Petit Larousse Illustré* en 2019. En 2020, il reçoit la médaille de

la Ville de Créteil, et le titre de Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres.

Franck-Emmanuel Comte

conception musicale

Dès la fin de ses études au CSNMD de Lyon, Franck-Emmanuel Comte occupe des postes clés et répond à des invitations de maisons d'opéra (Nantes, Lyon, Studio Opéra de Paris...) et d'orchestres (Orchestre des Pays de Savoie, Ensemble Orchestral Contemporain, Orchestre de Université d'Auckland, Collegium Musicum Riga...). Directeur artistique du Concert de l'Hostel Dieu depuis sa création, il dirige l'ensemble lors de plus de 1 500 concerts et enregistre 19 disques. Régulièrement invité à se produire dans les capitales européennes ou mondiales (Barcelone, Rome, Bruxelles, Madrid, Riga, Calcutta, Chennai, Pékin, Taiyuan...) et lors de nombreux festivals internationaux (Brežice, Montserrat, Girona, Foligno, Wallonie, Ambronay, Chaise-Dieu...), Franck-Emmanuel Comte se passionne pour le répertoire baroque mais aussi pour les projets transverses ou atypiques. Le Concert de l'Hostel Dieu place au cœur de ses projets des distributions de jeunes solistes internationaux, repérés lors d'académies ou de grands concours européens de chant baroque. L'orchestre bénéficie de l'expertise de son premier violon Reynier Guerrero. À travers ces projets de restitution et de création, Franck-Emmanuel Comte défend un seul et même engagement : celui de faire partager aux publics et aux jeunes artistes un répertoire unique et vivant tout en questionnant la forme classique du concert. Dans cet esprit, il anime avec talent des conférences et des avant-propos éclairants, propose des concerts-lecture et des master-classes, conçoit des vidéos didactiques et des formes de concert innovantes ; autant d'outils que Franck-Emmanuel Comte utilise pour transmettre sa passion auprès d'une large

audience qui dépasse nettement les frontières habituelles du public spécialiste de la musique savante. Franck-Emmanuel Comte est également directeur artistique du festival Musicales en Auxois et du Centre musical international J.-S. Bach de Saint-Donat.

Benjamin Lebreton

scénographie

Après un cursus en architecture du paysage à Paris, Benjamin Lebreton poursuit sa formation à Lyon en intégrant l'École Nationale des Arts et Techniques du Théâtre en scénographie. Diplômé en 2005, il travaille en France et à l'étranger comme scénographe pour la danse, notamment avec Mourad Merzouki avec qui il poursuit une collaboration depuis 2006 sur chacune de ses créations, ou encore Maguy Marin avec laquelle il a récemment travaillé. Pour le théâtre, il conçoit des décors pour Phillipe Awat à Paris, ou encore Catherine Heargreave, Thomas Poulard, David Mambouch, les Transformateurs, Valerie Marinèse, et la compagnie Scènes à Lyon. En Allemagne, il a réalisé la scénographie de la création du *Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare au StaatTheater de Wiesbaden. Parallèlement, il exerce aussi l'activité de graphiste pour des événements culturels. Il réalise par ailleurs de nombreuses affiches et documents pour des créations de spectacles. Dans ce domaine, il a également réalisé les signalétiques de bâtiments tels que la nouvelle école Louis Lumière à Saint-Denis ou le campus euro-américain de Sciences Po Paris à Reims.

Yoann Tivoli

lumières

Après un BTS d'éclairagiste sonorisateur et quatre années comme régisseur, il signe ses

premières créations lumières en 1994 et œuvre dans tous les domaines du spectacle vivant en France et à l'international. Pour la danse, il travaille notamment avec les compagnies Käfig, Inbal Pinto Dance Company, Frank II Louise, Bob.H Ekoto, Question, Pilobolus, et Entre Nosotros. Pour la musique, il a réalisé les lumières des Percussions Claviers de Lyon, Nati K, l'Orchestre National de Lyon, Emma Utges et Tonny Gatlif. Au théâtre, il collabore avec les compagnies Les Trois Huit, Les Transformateurs, La fille du pêcheur, Les Célestins, Kastor Agile, La Nième Compagnie, l'Opéra de Tel-Aviv, Bergen Nasjonale Opera, Et si c'était vrai, la Cie Tutti Arti, le Laabo, la compagnie des Lumas ainsi que la compagnie Cassandre. Il réalise aussi des mises en lumières pour des expositions et des manifestations événementielles et est amené à concevoir des scénographies de théâtre. Co-fondateur du Groupe Moi, il a participé aux créations de toutes les performances. En parallèle, il assure la régie générale et lumière des tournées nationales ou internationales des créations sur lesquelles il a collaboré et occupe le poste de directeur technique de plusieurs compagnies. Depuis 1996, Yoann Tivoli signe toutes les créations lumières de la compagnie Käfig.

Pascale Robin

costumes musiciens

Après une formation de dessin classique et d'art graphique ainsi qu'une pratique assidue de la danse, Pascale Robin perfectionne sa technique de coupe à l'école Esmod. Passionnée par l'enjeu du plateau, la magie des corps en scène et la matière textile, elle crée et réalise des costumes de scène depuis 1986. Pour la danse, elle a travaillé pour de nombreux chorégraphes comme Jackie Taffanel, Régine Chopinot, Anne Teresa De Keersmaeker, Barbara Blanchet ou encore Odile Azagury. Elle a aussi costumé des

automates, des artistes de cirque, des fanfares, des spectacles de rue, des opéras ou encore du cabaret. Elle suit toujours une formation aux Beaux-Arts et développe des projets personnels, parmi lesquels l'intervention auprès de différents publics pour des conférences sur le costume de scène.

Nadine Chabannier

costumes danseurs

Costumière depuis plus de 25 ans, Nadine Chabannier travaille dans le milieu du théâtre et de la danse. En théâtre, elle a notamment travaillé pour Christiane Véricel, Jocelyne Augier ou encore Philippe Faure. En danse, elle a travaillé pour les différentes créations de la compagnie Pockemon Crew, ainsi que pour différents projets de Mourad Merzouki tels que *Récital à 40*.

Heather Newhouse

soprano

Originaire du Canada, Heather Newhouse étudie le chant à l'Université du Western Ontario, où elle obtient son Bachelor of Music en 2005. En 2006, elle passe son Master of Music à la Guildhall School de Londres. Elle intègre l'année suivante le CNSMD de Lyon où elle sortira diplômée en 2010. Ensuite, elle participe à l'Académie Européenne de Musique au Festival d'Aix-en-Provence. En 2012, elle remporte coup sur coup le Concours international de chant baroque de Froville et le Deuxième Prix (ainsi que le Prix de l'Orchestre et des techniciens) au Concours international de Mâcon. De 2011 à 2013, Heather Newhouse est membre du Studio de l'Opéra National de Lyon, suivie par Jean-Paul Fouchécourt. Elle s'y produit dans de nombreuses productions, dont *Die Zauberflöte* (Pamina) sous la direction de

Stefano Montanari, *Parsifal* (Blumenmädchen) de Wagner, *The Turn of the Screw* (Governess) de Britten sous la direction de Kazushi Ōno. Suite à son parcours opéra studio, elle chante : *Der Schauspieldirektor* (Mlle Silberklang) de Mozart avec l'Orchestre de Chambre de Genève sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón, *The Turn of the Screw* (Governess) de Britten à l'Opéra du Rhin sous la direction de Patrick Davin, *L'Europe galante* (Céphise) de Campra à l'Opéra de Versailles avec l'ensemble Les Nouveaux Caractères sous la direction de Sébastien d'Hérin, *Folk Songs* de Berio avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse sous la direction de Patrick Davin, *Quatre Jeunes Filles* de Edison Denisov sous la direction de Daniel Kawka dans le cadre du Printemps des Arts de Monte-Carlo, les *Litanies de la Vierge* de Charpentier avec Ensemble Correspondances sous la direction de Sébastien Daucé, *Peer Gynt* (Fille des pâturages) de Grieg à l'Opéra de Lyon sous la direction de Elena Schwarz. A Montréal, elle chante le *Requiem* de Mozart avec l'Orchestre Symphonique de Montréal sous la direction de Hervé Niquet et avec Arion Baroque, Mathieu Lussier, un récital autour des compositrices françaises et des airs de Rameau. Elle se produit régulièrement avec l'ensemble Ausonia et Le Concert de l'Hostel Dieu. Sous la direction de Frédéric Haas, Ausonia l'invite sur plusieurs projets : *Bach – Kapellmeister & Cantor*, un concert d'extraits de *Hippolyte et Aricie* de Rameau et une co-production avec Les Festivals de Wallonie – *Combattimento* – une création qui lie le théâtre Nô au célèbre madrigal de Monteverdi et une nouvelle pièce de compositeur Claude Ledoux. Avec le Concert de l'Hostel Dieu, sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, elle chante le *Stabat Mater* de Pergolesi, *Requiem*, *Grande Messe en Ut* ainsi qu'un récital Mozart – donné à l'amphithéâtre de Lyon, *La donna Barocca* – un programme consacré aux compositrices italiennes baroques, *Dolce Follia* – tarentelles, folias et airs de Vivaldi qui a ensuite inspiré le répertoire de la création *Folia* – spectacle créé en 2018 pour les Nuits de

Fourvière à Lyon. Dans *Folia*, elle chante des tarentelles napolitaines et des airs de Vivaldi. Avec la contralto Anthea Pichanick et la pianiste Justine Eckhaut, elle crée un trio de musique de chambre – Dara – avec un premier concert *Il est quelqu'un sur terre* à l'Opéra de Montpellier en 2022. Elles transforment ce concert en un nouveau projet de spectacle, *London Fog*, un programme autour des arrangements de Benjamin Britten des folksongs et chansons de Purcell. En duo avec la violoniste Emmanuelle Dauvin, elles créent *Un Air de cantate*, un projet autour des cantates de Bach – Emmanuelle les accompagnant au pédalier d'orgue tout en jouant du violon – pratique historique qu'elle ressuscite tel un « OVNI Baroque ». La saison 2023/24 annonce plusieurs reprises du spectacle *Folia* ainsi que *Dolce Follia*, la création du nouveau programme *Noël Napolitain* avec le Concert de l'Hostel Dieu, *Salve Regina* de Pergolesi avec l'Ensemble Baroque de Nice et *Combattimento* avec l'Ensemble Ausonia. Elle est heureuse de retourner à Montréal, invitée par Arion Baroque, pour *The French Connection*, des concerts autour de l'influence de la musique française en Angleterre au 17ème siècle.