

**théâtre de
Suresnes**
Jean Vilar

**SPECTACLES
EN TOURNÉE
2022-2023**

CASSE-NOISETTE DE BLANCA LI

Contacts

Anne-Laure Fleischel, Chargée de diffusion
+33 6 64 62 60 96 - diffusion@theatre-suresnes.fr

Valentine Boudon, Administratrice
+33 1 41 18 85 95 - valentine.boudon@theatre-suresnes.fr

www.theatre-suresnes.fr > En tournée

Diffusion

CASSE-NOISETTE

Blanca Li offre une version hip hop et moderne de Casse-Noisette, conte merveilleux dont la musique est inoubliable.

Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-à-tout, directrice des Teatros del Canal à Madrid. C'est une habituée de Suresnes cités danse depuis le très plébiscité *Macadam Macadam* en 1999. Elle offre ici une nouvelle création inspirée d'un des plus beaux ballets du répertoire classique.

Blanca Li a toujours rêvé de **réinventer l'histoire intemporelle et populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes: le hip hop, les mélanges et une équipe de choc**. Avec l'énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d'œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses.

CHORÉGRAPHIE
ET MISE EN SCÈNE
BLANCA LI
POUR 8 DANSEURS

Durée tout public 1h15
Durée jeune public 1h
Dès 6 ans

Avec Daniel Barros del Rio,
Jhonder Daniel Gomez
Rondon, Daniel Delgado
Hernandez, Daniel Elihu
Vazquez Espinosa, Silvia
Gonzales Regio, Lidia Rioboo
Ballester, Asia Zonta, Graciél
Stenio Lisboa Recio

Direction musicale et
arrangements Tao Gutierrez
d'après la musique originale
de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Assistanat à la mise en scène
Margalida Riera Roig

Lumière Pascal Laajili
assisté de Solange Dinand
et Claire Choffel

Costumes Laurent Mercier
assisté de Anna Rinzo

Vidéo Charles Carcopino
assisté de Simon Frezel

Décor et accessoires
Blanca Li, Charles Carcopino

Création graphique
Jean-Baptiste Carcopino

Commande et production Théâtre de Suresnes Jean Vilar/festival Suresnes Cités Danse 2022.

Production déléguée Compagnie Blanca Li. Avec le soutien de Cités Danse Connexions et des Teatros del Canal, Comunidad de Madrid. Enregistrement de Casse-Noisette par la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid dirigé par Rubén Gimeno. Musiques additionnelles offertes par Sony Music Publishing, Universal Publishing et Warner Music.

© Lalo Cortes

BLANCA LI

Blanca Li est chorégraphe, danseuse, comédienne, réalisatrice et a été élue à l'Académie des Beaux-Arts en avril 2019 dans la section de chorégraphie. Elle dirige le Teatros del Canal de Madrid depuis fin 2019.

Née à Grenade, elle intègre l'équipe nationale de gymnastique à 12 ans et part s'établir à New York à 17 ans pour suivre l'enseignement de la grande Martha Graham. Elle y découvre aussi le hip hop et se nourrit du bouillonnement des cultures du monde avant de retourner en Europe, où elle fonde sa compagnie de danse contemporaine à Paris en 1992. Ses créations ont tourné dans le monde entier, de New York à Tokyo et dans toute l'Europe, réunissant des publics nombreux, fidèles et enthousiastes.

À l'automne 2021, elle crée à Chaillot *Le Bal de Paris* de Blanca Li, primé du Lion de la meilleure expérience VR au 78e Festival international de Film de Venise. Ce spectacle vivant en réalité virtuelle très innovant qui plonge les spectateurs au contact de danseurs réels dans un univers fantastique, occupe le Palace à Paris pendant plus de 3 mois avant de partir en tournée mondiale.

Blanca Li a chorégraphié et mis en scène de nombreux ballets, opéras et comédies musicales, notamment *Les Indes Galantes* et *Shéhérazade* à l'Opéra national de Paris, *Treemonisha* au Théâtre du Châtelet, *El Quijote del Plata* pour le ballet national Sodre de Uruguay et récemment, *Pulcinella* pour le Ballet d'Espagne. Elle a réalisé trois longs métrages (*Le Défi*, *Pas à Pas* et *Elektromathematrix*) et de nombreux courts métrages, publicités et vidéos musicales.

Pour le cinéma, la musique et la mode, elle a été choisie comme chorégraphe par les plus grands dont Pedro Almodovar, Jean-Jacques Annaud, Michel Gondry, Daft Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur, Coldplay, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, Chanel et Stella McCartney.

Entre autres récompenses pour sa contribution aux arts et à la danse, elle a été nommée Chevalier de la Légion d'Honneur par le président François Hollande et a reçu la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes du roi Juan Carlos en Espagne.

Tao Gutierrez compositeur

Tao Gutierrez a étudié la percussion, la musique électronique et la composition au City College de New York avec Bob Norton, Dan Carilo et Ron Carter, entre autres. Aux États-Unis, il a collaboré avec Don Cherry, Baba Olatunji, Nana Vasconcellos, Ray Santos, Angela Boffil, Jimmy Cliff et King Sunny Adé. Il a conçu de nombreuses bandes originales pour le cinéma (*Poniente, El Tren de La Memoria, El Calentito, Retorno a Hansala, Pas à pas, Elektromatematica*) ainsi que la création musicale de nombreux spectacles dont *Poeta En Nueva York, Le Jardin des délices, Elektroloff, Borderline, Alarm* et *robot*.

Tao Gutierrez est le directeur musical de la compagnie Blanca Li. En 2007, il a reçu, avec Blanca Li, le Max Award du Meilleur spectacle de danse pour *Poeta en Nueva York*. En 2016, ils créent *Deesses et demones*, en 2017, *Solstice*, pour Chaillot Théâtre national de la danse et *Elektrik*, à Créteil, et en décembre 2020, *Le Bal de Paris*, Lion de la Meilleure expérience VR à la 78e Mostra de Venise. En 2022, Tao Gutierrez signe la création musicale entre tradition et modernité du *Casse-Noisette* hip hop de Blanca Li créé dans le cadre du festival Suresnes Cités Danse.

Tao Gutierrez développe en parallèle ses propres projets musicaux et théâtraux, comme *El Interprete*, avec Asier Etxeandia ou *El Eunuco*, une création pour le Festival de Mérida.

Tout au long de sa carrière, il a obtenu plusieurs nominations pour les Goya (équivalent des César en Espagne) et a remporté des prix aux festivals de cinéma de Berlin, Montpellier, Monaco et Toulouse.

Charles Carcopino vidéaste

Spécialiste des cultures numériques, Charles Carcopino oscille entre commissariat d'expositions et création visuelle pour le spectacle vivant.

En 2000, il a fondé le Studio de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, Scène nationale, un espace dédié à la création et à la production d'installations d'art numérique. Charles Carcopino met son travail de vidéaste au service de metteurs en scène et intègre projection d'images et dispositifs visuels dans l'espace scénique. Il a collaboré avec de nombreux artistes dont Blanca Li, Laurent Pelly, Christian Rizzo, Big Art Group, Andréa Bescond et Eric Métayer...

Auparavant commissaire artistique du festival EXIT (MAC Créteil - Scène nationale) et du festival VIA (Le Manège de Maubeuge-Mons - Scène nationale), il travaille aujourd'hui pour des festivals et des institutions en France et en Asie. Il prépare actuellement la 3e édition de *Canal Connect*, un événement mêlant arts & technologies au Teatros del Canal de Madrid avec Blanca Li. Ancrées dans le monde d'aujourd'hui, ses expositions explorent les effets de l'accélération de la société post-internet.

Laurent Mercier costume

Laurent Mercier est un créateur de mode et couturier né en Suisse. Après avoir terminé ses études de stylisme au Studio Berçot à Paris, il devient assistant styliste pour Jean Paul Gaultier de 1989 à 1991, et pour Escada de 1991 à 1993. Après avoir lancé et créé sa propre ligne de prêt-à-porter Laurent Mercier Deluxe de 1999 à 2002, récompensé par l'ANDAM, LVMH ou le prestigieux prix spécial Yves St Laurent haute couture, il poursuit ses créations personnelles sous le nom de Laurent Mercier Haute Couture, avec des défilés à Paris (Musée Galliera), Niamey (Niger), Lucerne (Suisse) ou pour la Tokyo fashion week. Il est engagé comme directeur artistique de la marque de prêt-à-porter Morgan en 2001 et devient le directeur artistique de Balmain, d'abord pour les collections de prêt-à-porter en 2001 puis pour les collections de haute couture après le départ à la retraite d'Oscar de la Renta, de 2002 à 2003.

En tant que costumier, il a conçu les costumes de scène de Lenny Kravitz et a été son styliste pour tous les clips et publications de 1993 à 1997. Il est également responsable du stylisme et de la conception des costumes de nombreuses couvertures de CD, de clips ou de campagnes publicitaires d'artistes tels que Blanca Li, Nina Hagen, Sylvie Vartan, Vanessa Paradis, Indochine, travaillant régulièrement avec des photographes et des réalisateurs tels que Pierre et Gilles, Jean Baptiste Mondino ou Don Cameron. Il a été le costumier de longs métrages tels que «Doberman» de Jan Kounen, «Le Défi» et «Pas à Pas» de Blanca Li, ou «Une Chance sur Deux» de Patrice Leconte.

En tant que costumier de scène, il a conçu la plupart des spectacles de la Compagnie Blanca Li, dont *Macadam*, *Macadam*, *Le Jardin des délices*, *Corazon Loco*, et plus récemment, il a été engagé comme costumier pour l'Opéra Gianni Schicchi de Puccini au Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg.

Par ailleurs, il s'est produit quotidiennement sur scène dans la revue *Mugler Folies* à Paris pendant plus d'un an.

Pascal Laajili lumière

Après s'être formé à l'éclairage de spectacles vivants en 1988, Pascal Laajili travaille comme régisseur lumière, chef électricien puis éclairagiste. En 1999, il intègre la compagnie Philippe Genty avec laquelle il collabore jusqu'en 2009. Dans ce véritable laboratoire de recherche il apprend beaucoup sur la lumière et les effets scéniques. Il enseigne depuis 2008 au Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS). Il signe des créations lumière pour diverses compagnies en se nourrissant de ses riches collaborations avec les éclairagistes François-Éric Valentin, Éric Soyer ou encore Joël Hourbeigt. Pascal Laajili a reçu le Molière de la création visuelle 2016 avec *20 000 Lieues sous les mers*, le Molière de la création visuelle 2020 avec *La Mouche*, et il est nommé pour le Molière de la création visuelle 2022 avec *Le Voyage de Gulliver*.

LES DANSEURS

Asia Zonta

« J'ai 23 ans et je me considère comme une personne créative, sensible et ambitieuse. Pour cette raison j'ai décidé d'étudier les Beaux-Arts et de passer mon diplôme. J'ai commencé mon parcours de danse à 4 ans, en Italie, en prenant des cours de danse classique et de danse moderne.

Ces dernières années, je me suis orientée vers le hip hop et le *waacking*, ayant pour domaines de prédilection le *freestyle* et le monde des *battles*. Je vis la danse comme une forme d'expression très puissante qui me permet de me retrouver et de conjuguer ma part la plus sombre avec mes aspirations les plus lumineuses. »

Daniel Barros

« Je suis né à Vigo et je danse depuis l'âge de 18 ans. J'ai découvert la danse grâce à ma mère, Lidia del Río, professeur de danse jazz. J'adorais la musique et regarder ses cours, parfois j'y participais. J'ai été footballeur pour le R.C Celta jusqu'à mes 18 ans, puis j'ai décidé d'arrêter. J'ai commencé à pratiquer les danses urbaines puis j'ai découvert une vidéo de *popping* et de *boogaloo*. J'ai beaucoup voyagé à travers l'Espagne, la France et le Portugal pour des compétitions (remportant des prix en Galice, en Espagne et au Portugal) et pour poursuivre ma formation. Lors de mes voyages, j'ai

rencontré de nombreux danseurs qui m'ont inspiré et ont nourri ma prédilection pour la danse: Adnan, Reche, Walid, Stockos, Boogie P, Battle... Aujourd'hui, je continue de voyager et de découvrir de nouvelles façons de m'exprimer à travers la danse. »

Lidya Rioboo (Clara)

« Je suis danseuse, chorégraphe et professeur. Danseuse de flamenco puis de hip hop depuis l'âge de 6 ans, je me suis formée en Andalousie, à Barcelone et à Paris. Après avoir obtenu une bourse par Philippe Almeida «Physs», j'ai pu me spécialiser et approfondir mes connaissances et ma pratique des danses urbaines à travers un Master de Flow Dance Academy. Depuis la France, j'ai participé à de nombreuses résidences d'artiste et compétitions à travers le monde (Copenhague, Suisse, Croatie, Italie, New-York...).

Évoluant dans le milieu de la danse depuis 15 ans, je trouve mon inspiration dans la rencontre des langages chorégraphiques, des différents styles et des formes hybrides. Je suis en pleine création de mon prochain solo, *Cruda*. »

Paul Zuniga

« Tout au long de ma carrière, j'ai été lauréat de divers concours internationaux. Sélectionné à trois reprises par Red Bull BC One Madrid, j'ai travaillé avec des artistes internationaux comme J. Balvin, Dj Topic, A7s, J Quiles, Omar Montes, etc. J'ai été demi-finaliste du concours télévisé Got Talent Spain. Ma dernière œuvre a été récompensée à Los 40 Music Awards, en Espagne. »

Jhonder Gómez

« Mon surnom est Bboy MiniJoe, je suis danseur de break. De nationalité Vénézuélienne, résidant actuellement à Madrid, je danse depuis l'âge de 8 ans. J'ai participé à des comédies musicales, des concerts et des championnats internationaux de *break*. Je souhaiterais que mon parcours soit une source d'inspiration pour de nouvelles générations. »

Daniel Delgado (Casse-Noisette)

« Je suis Daniel Delgado, plus connu sous le nom de Sifer. Je suis danseur, professeur et chorégraphe aux îles Canaries (Lanzarote). Je pratique les danses urbaines dont le *popping* depuis 14 ans. J'accorde une grande importance aux forces contraires (organique et

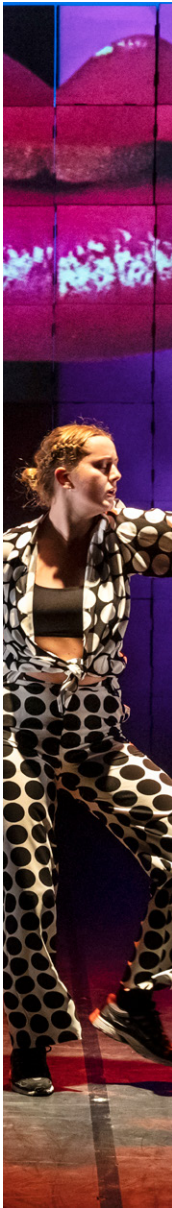
mécanique) qui s'expriment dans le corps. Je suis professeur de danse et en parallèle je participe à des battles. J'ai gagné de nombreuses compétitions tels que Red Bull Dance Your Style, Funkin Stylez, World of Dance, Urban Lighthouse... J'ai créé la formation de *popping* « Sifer Cypher ». Et j'ai participé à des clips vidéo et des films pour des artistes tels que Coldplay ou Paco Leon... »

Silvia Gonzalez Recio

« J'ai 24 ans. Je suis membre de Street Pers, un collectif féminin. J'évolue dans la danse urbaine (hip hop, house, *popping*, *break*) depuis 6 ans. J'ai beaucoup voyagé pour me nourrir de l'enseignement de professeurs de grande qualité et de différentes cultures. »

Elihú Vázquez

« Je pratique le *breakdance* depuis 20 ans en participant à des compétitions et des spectacles. Fort d'une longue expérience dans différents types de spectacles et différentes compagnies, j'ai travaillé avec le Cirque Eloize, Generation Company, avec Circus Space dans The Olimpic Torch Relay Tour, Battle Royal... Membre fondateur de Arcopom crew, j'ai obtenu de nombreux titres tant au niveau national qu'europeen. »

© Dan Aucante

DE TCHAÏKOVSKI À BLANCA LI

Casse-Noisette, 1892

Casse-Noisette est un ballet classique en deux actes connu dans le monde entier dont la musique a été composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski, le livret et la chorégraphie créés par Marius Petipa. Il s'inspire de *l'Histoire d'un casse-noisette* d'Alexandre Dumas tiré d'un conte d'Hoffmann. *Casse-Noisette* est représenté pour la première fois au Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg le 18 décembre 1892.

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Un conte féérique

Le soir du réveillon Clara reçoit un casse-noisette en bois de la part de Drosselmeyer, son oncle mystérieux. Durant la nuit, Clara rend visite à son jouet. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre, dans son salon, Casse-Noisette transformé en prince charmant livrant une féroce bataille à l'armée des souris! Vainqueur du roi des souris, Casse-Noisette emmène Clara jusqu'au royaume des Délices pour un grand banquet. Les sujets offrent un magnifique spectacle dansé aux deux visiteurs. Au terme de la soirée, Clara se réveille au pied du sapin de Noël avec le jouet casse-noisette dans les bras.

La musique enchantresse de Tchaïkovski

La musique de *Casse-Noisette* est célèbre dans le monde entier. Certaines de ses mélodies sont devenues des « tubes » repris dans des films et à la télévision telles que le *Trépak*, la *Valse des fleurs* ou encore la *Danse de la fée Dragée*. Tchaïkovski s'inscrit dans la tradition romantique russe avec cette partition pour orchestre symphonique. Cependant il innove, en introduisant un instrument découvert lors de ses voyages à Paris, le **célesta**. Inventé en 1886 par Auguste Victor Mustel, il appartient à la famille des percussions mais détient la particularité d'être muni d'un clavier. Il est facilement identifiable caractérisé par des sonorités douces et légères.

Le célesta

Piotr Tchaïkovski

Piotr Ilitch Tchaïkovski est un compositeur russe du XIXe siècle (1840-1893). Il est éminemment connu pour ses compositions de ballets romantiques tels que: *Le Lac des cygnes*, *La Belle au bois dormant* et *Casse-Noisette*. Il a aussi composé dix opéras et six symphonies.

Marius Petipa

Méconnu des Français, Marius Petipa est une référence en Russie. Né à Marseille, il s'exile en Russie en 1847. Il a été danseur puis maître de ballet au Ballet impérial de Russie. Il a chorégraphié les ballets les plus connus du répertoire: *La Bayadère* (1877), *Le Lac des cygnes* (1877), *La Belle au bois dormant* (1890) et *Casse-Noisette* (1892).

Marius Petipa

L'incarnation du ballet classique

Casse-Noisette est un ballet chorégraphié par Marius Petipa et son assistant Lev Ivanov. Il s'inscrit dans la tradition du ballet classique ; les danseuses évoluent désormais sur scène en tutu court pour laisser les jambes libres et sur pointes pour produire des figures d'une extrême élégance.

Le ballet a été de nombreuses fois «re-chorégraphié» par des grands noms de la danse comme Balanchine, Noureïev, Béjart et aujourd'hui par Blanca Li.

Une version hip hop de Casse-Noisette par Blanca Li

Blanca Li offre une version hip hop et contemporaine de *Casse-Noisette*.

Pour Blanca Li, l'âme russe est en résonance avec la flamboyance espagnole. C'est donc naturellement qu'elle renouvelle l'histoire intemporelle et populaire de *Casse-Noisette* avec ses propres armes : le hip hop, les métissages et une équipe de choc. Elle dompte le chef-d'œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine. Ses huit danseurs nourrissent leur talent aussi bien de leurs racines culturelles hispaniques, que d'un mouvement hip hop ibérique resté très authentique et proche de ses sources new-yorkaises, caribéennes ou californiennes.

Blanca Li est une artiste innovante et éclectique, habituée de Suresnes cités danse où elle créa le très plébiscité *Macadam Macadam* en 1999.

Dans son *Casse-Noisette*, Blanca Li mélange différents styles de danse hip hop alliant la danse au sol (*breakdance*) et les danses debout (*popping*, *boogaloo*, *locking*).

Breakdance

Créé dans les années soixante-dix à New York, il est caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol. «To break» signifie «s'éclater» en argot. Les danseurs pratiquent le *breakdance* soit en solo, soit en équipe (*crew*). Cette danse se distingue par un ancrage permanent dans le sol.

© Dan Aucante

Popping

Apparu dans les années soixante-dix, sur la côte Ouest des États-Unis, c'est un style de danse appartenant au *funk-style*. Le *popping* repose sur des mouvements de contractions musculaires et d'isolations. Cette technique est initialement liée à celle du *boogaloo*, qui consiste en des déplacements en rotations, centrés sur les genoux, en passant par les jambes ou le cou. Ainsi, la combinaison du *popping* et du *boogaloo* donnera l'*electric boogaloo style*.

EXTRAITS DE PRESSE

[...] Des clameurs répétées et une *standing ovation* ont ainsi longuement salué le *Casse-Noisette* imaginé par l'artiste espagnole Blanca Li, qui clôturait la 30e édition du festival Suresnes Cités Danse.

Blanca Li remet ici les compteurs de la danse urbaine à l'endroit de son vertige : celui de la virtuosité, celle des toupies sur le dos et sur la tête, de la dépense physique extrême. *Breaks* au sol et styles debout, parfois pimentés de jeux de bras *voguing*, défis en cercle, les exploits acrobatiques irradient de cette insolence de la vie qui déborde. Ils font aussi mousser le scénario.

Sans frein, les huit danseurs, tous techniciens de haut niveau et bons comédiens par ailleurs, multiplient les numéros. La fiesta de Noël des copains est d'abord une super nouba.

Le Monde,
Rosita Boisseau,
16 février 2022

On peut affirmer que Blanca et ses interprètes étaient au rendez-vous. Le rire aussi. Le clown, le hip hop, des parodies du DJing, de la parade militaire, du patinage, du déballage des cadeaux...

L'excitation monte, la puissance musicale aussi. La partition de *Casse-Noisette* est ici un complément par rapport aux soul, funk et autres tubes *old school* (selon la terminologie hip hop) qui assurent la fête...

Danser canal historique,
14 février 2022

© Dan Aucante

La revisite par la chorégraphe espagnole et ses huit bouillonnants interprètes madrilènes de cet incontournable du répertoire classique est à la hauteur des attentes. L'énergie du hip-hop sied bien à cette histoire. Avec sa poésie teintée d'humour, Blanca Li réussit à insuffler une nouvelle dynamique au conte de Noël. Son personnage de *Casse-Noisette* version *popping* séduit, tout comme sa réécriture des différentes danses de caractère de l'acte 2. Une pièce saluée par une *standing-ovation* assurément promise à une belle tournée.

La surprise est totale, y compris quand on connaît l'histoire. Un *Casse-Noisette* XXL apparaît et la revisite version hip-hop prend toute sa signification. Traversée par des gestes souvent robotiques, cette danse va comme un gant au personnage. Son entrée en scène est d'ailleurs un des moments clefs à la fois burlesque et virtuose.

Elle signe là une version de *Casse-Noisette* emballante et virtuose et offre un écrin magnifique pour la danse hip hop.

Danse avec la plume,
Claudine Colozzi,
20 février 2022

CONDITIONS DE TOURNÉE

Équipe en tournée (13 personnes)

- 1 chorégraphe / répétitrice d'Espagne
- 8 danseurs d'Espagne
- 3 régisseurs de France
- 1 administrateur de tournée de France

Conditions financières

Un devis détaillé vous sera envoyé sur demande, qui tiendra compte du nombre de représentations, du lieu et de la possibilité d'intégrer les dates de représentation dans une tournée nationale.

Conditions techniques

- Prémontage + 4 services avant la 1re représentation
- Transport de la scénographie dans un camion de 30m³
- Ouverture au cadre: 11m
- Profondeur: 12m
- Hauteur sous grill: 8m

Adaptations possibles, à étudier au cas par cas.

**théâtre de
Suresnes**
Jean Vilar

Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Direction Olivier Meyer
16, place Stalingrad - 92150 Suresnes

Anne-Laure Fleischel, Chargée de diffusion
+33 6 64 62 60 96 - diffusion@theatre-suresnes.fr

Valentine Boudon, Administratrice
+33 1 41 18 85 95 - valentine.boudon@theatre-suresnes.fr

www.theatre-suresnes.fr > En tournée

Diffusion