

Fiche
pédagogique

La rose
des vents

Scène nationale
Lille Métropole
Villeneuve d'Ascq

CARCASS

Marco da Silva
Ferreira — Portugal

Saison
22/23

Coproduction

Danse
Dès 12 ans

CARCASS

Novembre

Ven. 11, 20h

Sam. 12, 19h

**Marco da Silva
Ferreira** — Portugal

Durée : 1h15

**Le Grand Sud,
Lille**

Comment une identité collective prend-elle forme ?
Quel est le rôle des individus dans la construction d'une communauté ? Marco da Silva Ferreira organise la rencontre entre danses folkloriques et urbaines.
Ce ballet pour dix interprètes vibre autant sur de la house que sur du kuduro.
Avec force jeux de jambes, il adopte une bande-son convoquant fanfare traditionnelle ou électro hypnotique.
Mieux, par un dispositif donnant littéralement à voir la chaleur que dégagent les danseurs, l'invisible devient peu à peu tangible.

Direction artistique et chorégraphie Marco da Silva Ferreira
Assistante artistique Catarina Miranda
Performance André Speedy, Fábio Krayze, Leo Ramos, Marc Oliveras Casas, Marco da Silva Ferreira, Maria Antunes, Max Makowski, Mélanie Ferreira, Nelson Teunis, Nala Revlon
Direction technique et conception lumière Carin Geada
Musique João Pais Filipe (percussions), Luís Pestana (musique électronique)
Costumes Aleksandra Protic
Scénographie Emanuel Santos
Études anthropologiques Teresa Fradique
Danses folkloriques Joana Lopes
Production Joana Costa Santos, Mafalda Bastos
Producteur exécutif Mafalda Santos
Structure de production Pensamento Avulso associação
Diffusion ART HAPPENS
Coproduction Big Pulse Dance Alliance (Tanz Im August / Hau Hebbel am Ufer (DE), Dublin Dance Festival (IR), New Baltic Dance (LT), One Dance Week (BG), Julidans (NL)), Charleroi Danse, KLAP Marseille, Le Ballet National de Marseille, CCN de Caen, la briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Teatro Municipal do Porto, CCB Lisbon, December Dance (Concertgebouw & Cultuurcentrum Brugge), La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq
Co-funded by the Creative Europe Program of the European Union, Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, La briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Maison des arts de Créteil, KLAP- Maison pour la danse, CCN-Ballet National de Marseille, Charleroi danse, centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles, December Dance (Concertgebouw and Cultuurcentrum Brugge), La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq, TANDEM Scène nationale Arras-Douai
Soutien República Portuguesa - Cultura, DGARTES - Direção Geral das Artes
Avec le soutien de l'ONDA

ATELIER DE DANSE AFRO/KUDURO

Avec Fabio Krayze, en anglais
Tous niveaux
Gratuit (prévoir une serviette
et beaucoup d'eau)

Sam. 12 nov, 10h > 12h
Le Grand Sud, Lille

Infos et réservations :
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

© José Caldeira

Les acteurs explorent leur identité collective dans un flux physique, intuitif et sans prétention du corps, de la danse et de la construction culturelle.

A partir d'un jeu de jambes familier, issu du clubbing, des bals, des cypher battles et du studio, ils utilisent le vocabulaire physique du contexte contemporain, social et urbain comme un lexique identitaire (house, kuduro, Top Rock, hardStyle, etc.).

Grâce à un processus de construction lent et structuré, ils relient ces styles à l'héritage et à la mémoire des danses du passé.

Ces danses folkloriques standardisées et immuables sont restées stagnantes et n'ont pas pu intégrer les nouvelles définitions des corps, des groupes et des communautés inférieures. Pour ces groupes, il était nécessaire de rompre avec le passé autoritaire, totalitaire et paternaliste.

CARCASS propose un exercice qui intègre le passé et le présent. Le spectacle incite à la réflexion : comment décide-t-on de ce que l'on oublie et de ce que l'on transforme en souvenirs ? Quel est le rôle des identités individuelles dans la construction d'une communauté ? Quelle est la force motrice d'une identité ? Quel monde traverse le corps individuel et collectif ? Ou, plutôt, quels corps traversent le monde ?

Le jeu de jambes intense et complexe en baskets apporte non seulement le son sur la scène, mais aussi un échange entre l'énergie cinétique, thermique et lumineuse. Au fur et à mesure que le jeu de jambes devient plus puissant et désinhibé, ces énergies invisibles deviennent plus apparentes. La chaleur devient visible sur scène. Pour accompagner et soutenir le mouvement, une batterie et un ensemble électronique apportent une bande sonore en direct accélérée à 145 BPM.

1 – LEXIQUE DES DANSES URBAINES

Kuduro: Danse originaire de l'Angola apparue à la fin des années 1990, le kuduro est issu de la musique électronique, du break-dance et de la semba (danse traditionnelle angolaise).

Cette danse mélange le traditionnel, l'esthétique électro et le hip-hop. Elle emprunte à la semba son côté saccadé et désarticulé. Le kuduro vient à l'origine des habitant-e-s des bidonvilles de Luanda, capitale de l'Angola. Il s'est diffusé dans tout le pays, puis dans le monde lusophone, puis dans le monde entier en étant repris par des artistes internationaux comme M.I.A ou Lucenzo.

House (danse) : Apparue dans les années 1970 et précédant la musique house, la danse house est issue des communautés afro et latino-américaines, ainsi que de la communauté queer. Véritable "église des gens tombés en disgrâce" selon l'un de ses fondateurs Frankie Knuckles, la house est une expression des corps des minorités via la mise en avant de la liberté et de la sensualité. La danse house a trois grands embranchements spécifiques : le Footwork, le Jacking, et le Lofting, mais elle est le fruit de nombreuses influences diverses comme le voguing, la salsa, le jazz et même la capoeira.

Top-rock : le top-rock n'est pas une danse en elle-même, mais plutôt un ensemble de mouvements propres au breakdance. Les top-rocks sont les mouvements préliminaires réalisés par les bboys et les bgirls avant les passages au sol, donc debouts.

Voguing : Le voguing est un style de danse qui se développe dans les années 1970 dans des clubs fréquentés par les gays latino et afro-américains, essentiellement à New York, et qui s'exporte à Paris dans les années 2010. Les danseurs se regroupent en équipes, ou houses, et s'affrontent en chorégraphie lors de balls.

Balls : Un ball voguing est une compétition qui célèbre toutes les identités en alliant danse, mode et performance. Les balls, qui peuvent durer plusieurs heures, sont animés par un MC, maître ou maîtresse de cérémonie qui présente les différentes catégories de danses à pratiquer.

Popping : Le popping est une danse popularisée dont le principe de base est la contraction et la décontraction des muscles en rythme. Le popping, tout comme le locking, est une danse faisant partie des styles funks. En effet, ces danses ont fait leurs premiers pas sur la musique funk vers la fin des années 1970 et les années 1980, lorsque les Electric Boogaloo montraient au monde le style de danse qu'ils venaient d'inventer. À présent, ce style se danse sur plusieurs autres styles de musiques.

Krump : Le krump est une danse urbaine aux mouvements rapides et saccadés, pratiquée sur de la musique hip-hop. Elle est née à Los Angeles dans les années 2000. Le krump est souvent accompagné de gimmicks perso, comme tirer la langue ou lancer des regards appuyés. Les danseur.euses de krump se regroupent en familles pour s'affronter en chorégraphie..

Jumpstyle / Hardstyle : Danse ultra dynamique née dans les clubs de Belgique et des Pays-Bas dans les années 1990-2000. Elle consiste en une succession de sauts à un rythme entre 140 à 170 battements par minute (BPM) sur de la musique hardstyle et jumpstyle, lors de phases durant 25 à 45 secondes. Le jumpstyle est parfois vu comme complémentaire à la tektonik en ce qu'il mobilise presque exclusivement les jambes.

Sources :

<https://gaitelyrique.net/lexique>

<https://www.numeridanse.tv/themas/expositions/les-racines-de-la-diversite-en-danse-contemporaine>

2 – RESSOURCE VIDÉO : LA MINUTE DU SPECTATEUR : MARCO DA SILVA FERREIRA – NUMERIDANSE

Découvrez, en deux minutes chrono, le portrait de Marco da Silva Ferreira, son vocabulaire, son œuvre.
« La Minute du Spectateur » est une collection produite par la Maison de la Danse de Lyon.

3 – RESSOURCE VIDÉO : TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN 10 VILLES

Cette conférence dansée, interprétée par Dalila Cortes et conçue par François Chaignaud, Cecilia Bengolea et Ana Pi, à l'invitation du réseau des CDCN, propose un tour d'horizon des danses de rue à travers le monde.

4 – DOSSIER : LES RACINES DE LA DIVERSITÉ EN DANSE CONTEMPORAINE – LES DANSES URBAINES

Dossier écrit et conçu par le danseur et chorégraphe James Carlès, disponible en ligne sur Numéridanse.

«Les danses urbaines sont résolument contemporaines par leurs formes et leurs moyens d'expression ; toujours conçues pour et avec le public (participatif), dans le souci de la description d'une réalité sociale, ou, fait nouveau dans les danses scéniques, de récits autobiographiques. Ces nouveaux artistes furent d'abord attirés par les rassemblements informels, les fêtes familiales ou communautaires

Par la suite, le mouvement s'est développé grâce aux compétitions et concours. Il s'agit là d'une des racines primordiales de la diversité au sein de la danse contemporaine.

Ces danses apparaissent dans les années 1970 d'abord à New York. Elles vont insister sur l'importance de la singularité et de la communauté, et revêtir un message politique, notamment concernant le racisme et la violence sociale. Son influence est remarquable dans les danses contemporaines, avec notamment le renouvellement sur la question de l'engagement du corps, de la performance. On trouve cela avec l'afro beat (nouvelles formes apparues vers 2010 : kuduro, azonto, ndombolo, etc.) qui insiste sur l'adresse au public, l'exploration du geste, du pas (stepping) et du mouvement.

Le nombre de danseurs contemporains pratiquant les danses urbaines entérine la réalité de l'hybridation dont sont porteurs les jeunes danseurs. C'est le moteur du développement de la création contemporaine.»

5 – RESSOURCE INA : DANSES SANS VISA

En libre accès sur internet, d'utilisation intuitive et autonome, Danses sans visa propose, à partir d'une sélection de documents visuels issus des archives de l'INA (Institut national de l'audiovisuel), une exploration de l'histoire des danses sociales selon la circulation des peuples à travers le monde. Menées sous forme d'enquête, les investigations des spécialistes de danse, qui ont extrait de ce fond soixante vidéos, analysent, selon les mouvements de populations, le parcours et l'évolution de danses emblématiques. Ainsi, on peut (re)découvrir la valse ou le haka, le tango, le flamenco ou encore la salsa mais aussi le hip-hop et les danses afro-pop actuelles.

Fresque chronologique

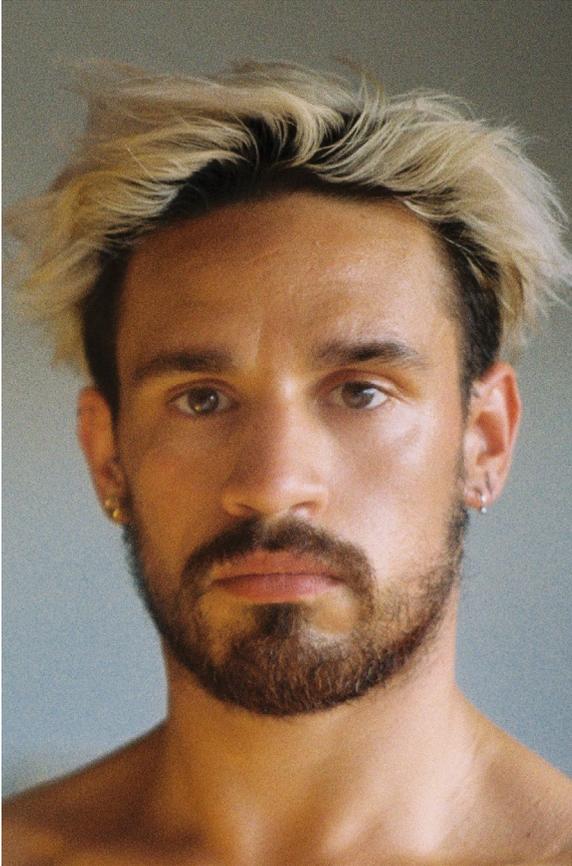
6 – PLATEFORME NUMÉRIQUE : DATA-DANSE

En libre accès sur internet, Data-danse est une plateforme numérique dédiée à la découverte de la danse. Intuitive et ludique, elle aborde cet univers dans son ensemble : les lieux, les corps, les métiers, le vocabulaire, les repères et guide le spectateur dans le récit de son exploration. Lisible et structuré, ce dispositif numérique permet une utilisation à plusieurs niveaux : autonome pour des enfants ou des spectateurs non spécialistes, accompagné pour des groupes ou des classes ou à usage structurant dans le domaine réservé aux acteurs culturels.

Marco da Silva Ferreira

Danseur, chorégraphe

© Marco da Silva Ferreira

Danseur, chorégraphe et directeur artistique de Pensamento Avulso, Marco da Silva Ferreira a commencé à s'intéresser au corps humain en pratiquant la natation à haut niveau et en obtenant un diplôme de kinésithérapeute. Bien qu'il n'ait jamais utilisé ce diplôme professionnellement, il l'a aidé à se concentrer sur le fonctionnement du corps dans les arts du spectacle. Il est devenu chorégraphe professionnel en autodidacte en apprenant des styles de danse aux influences afro-américaines dans un contexte urbain.

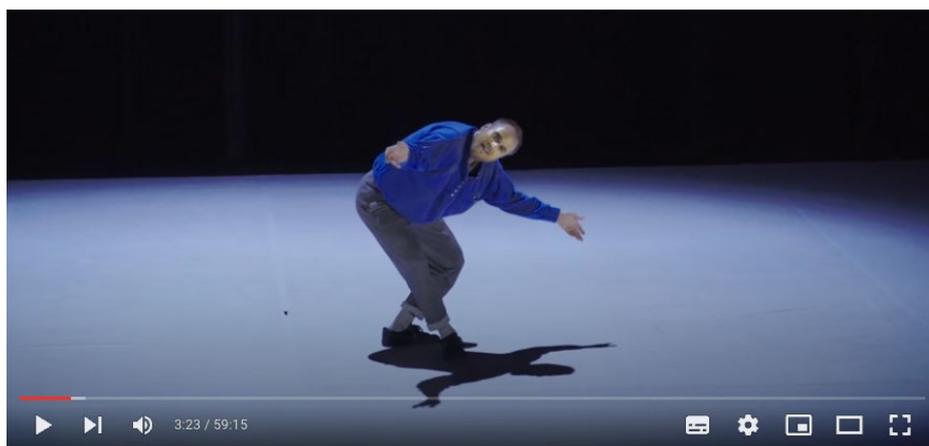
Entre 2002 et 2010, ses centres d'intérêt et son lexique de danse se sont diversifiés. En 2010, il remporte la compétition télévisée *So You Think You Can Dance*. Il fait ses débuts en tant que chorégraphe en 2012 avec le solo *Nevoeiro 21* et remporte différents prix l'année suivante avec la suite *Réplica... éplica* (2013). Il mène une quête d'humanité et de fraternité et considère sa compagnie et son travail en la matière comme un exercice de formation d'une communauté. *Hu(r)mano* (2015) explore davantage ce sentiment d'humanité et de fraternité, plaçant Ferreira sur la carte de la danse internationale. Il poursuit cette exploration dans *Brother* (2016), *Aerowaves Priority Companies* (2018) et dans *Bisonte* (2019). Entre 2018 et 2019, il est artiste associé au Teatro Municipal do Porto et entre 2019 et 2021, il est artiste associé au Centre chorégraphique national de Caen en Normandie. En 2020, il est invité à créer une courte œuvre pour la Compagnie nationale de ballet intitulée *Corpos de Baille*. En 2022, il est invité par la compagnie de danse sud-africaine Via Katlehong à créer *Via Injabulo* avec la chorégraphe Amala Dianor.

En tant que danseur, il a notamment travaillé avec André Mesquita, Hofesh Shechter, Sylvia Rijmer, Tiago Guedes, Victor Hugo Pontes, Paulo Ribeiro, David Marques.

Travaux antérieurs

BROTHER (2016)

Marco da Silva Ferreira

BISONTE (2019)

Marco da Silva Ferreira

CORPOS DE BAILE (2020)

Tânia Carvalho

Marco Da Silva Ferreira

Ballet national du Portugal

**VIA INJABULO .
FØRM INFØRMS .
EMAPHAKATHINI (2022)**

Via katlehong

Marco Da Silva Ferreira

Amala Dianor

Fiche pédagogique

Service des relations publiques

Anne Pichard

Responsable des relations
publiques et de l'action culturelle
apichard@larose.fr
03 20 61 96 93

Amandine Lesage

Chargée des relations publiques
alesage@larose.fr
03 20 61 96 02

Shann Watters

Attachée aux relations publiques
swatters@larose.fr
03 20 61 96 03

Quentin Marion

Accueil-billetterie / Relations publiques
qmarion@larose.fr
03 20 61 96 96

La rose des vents

Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d'Ascq

larose.fr
lemélies.fr

+33(0)3 20 61 96 96

La rose des vents est subventionnée par : Le ministère de la Culture / La DRAC Hauts-de-France
La Ville de Villeneuve d'Ascq / La Région Hauts-de-France / Le Département du Nord
La Métropole Européenne de Lille pour le Next festival / CNC / Europa Cinémas