

ZOOL 99 Exiguus
Ouvrage Chorégraphique

cie
ESTRO
WWW.ESTRO.FR

ZOOL

ZOOL99 : Exiguus

EN QUELQUES MOTS

Tout public à partir du collège, création hybride : danse, vidéo, musique

"Un homme traverse toutes les émotions de sa vie, jusqu'au point d'ébullition pour retrouver la joie"

L'histoire de ZOOL99 : Exiguus propose une lecture de l'humain qui ose la différence et la multiplicité des états. Un danseur, une danseuse et un musicien font de la scène un espace de jeux et de rencontres.

Corps, musique et images s'associent, se mêlent et créent une danse commune qui puise dans la force des émotions. Tout se met à danser sur scène et ce activé par la présence du totem central qui éclaire et donne la vie à ces émois ; des plus brutaux au plus sublimes.

Comment la tristesse, la joie, l'amour, la colère s'inscrivent dans le mouvement et l'espace ?

ZOOL99, c'est la vie elle-même, une chorégraphie habillée de divers sons et couleurs : du bleu, du vert, du rouge ... il y en a pour toutes les émotions

EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

Chorégraphe : Willem Meul
Assistante chorégraphique : Ximena Zalazar Firpo
Dramaturge : Guillaume Clayssen
Création musicale : Gonzalo Gudino
Création lumière : Willem Meul
Création vidéo : Marc Guénard
Création costumes : Emilie Cottam
Interprètes : Ximena Zalazar Firpo, Willem Meul et Gonzalo Gudino

Durée : 1 heure 5 mn

NOTE D'INTENTION

Cette création déborde du besoin de parler des émotions. Une plongée qui tend à toucher chaque spectateur dans les profondeurs de son « moi » et ce en abordant le sujet des pulsions humaines qui nous surprennent, nous dirigent et peuvent nous emprisonner si nous ne les exprimons pas. La démarche du chorégraphe est d'aller sur la voie des émotions fondamentales et de les mettre en valeur de façon indirecte par le moyen d'une source de lumière : le Gelem, totem maître qui permet l'autonomie des danseurs au niveau technique.

Stress, passion, joie, colère et désir prennent possession de l'espace et ce véhiculé par l'art de la danse. Sur le devant de la scène, différentes techniques apprises (classique, contemporaine, rock, claquettes, disco, tango) se croisent et se déploient en exprimant de manière claire au spectateur l'émotion qui s'y réfère. Si pour le rock nous concluons hâtivement que cela fait référence à la joie, pour le tango le bilan se veut plus flou. Est-ce l'état qui amène la danse ou l'inverse ? Les émotions, ces matériaux énergétiques, alchimiques sont les réactions aux autres et au monde qui nous entoure. L'homme peut-il échapper à ce qui le constitue ? Comment rendre perceptible ces pulsions secrètes qui nous dépassent parfois ?

Sur le plateau, les interprètes construisent des dialogues physiques soumis à la danse des sons et des images. Ils tissent des liens et ensemble incarnent un flux énergétique de la relation à soi et aux autres. Tout se met en mouvement, sons, lumières, respirations. Les éléments se lient, s'échauffent, se défont, s'emmêlent jusqu'à ... se perdre soi-même. Jusqu'à se trouver. Le mouvement s'adonne à l'art du théâtre et déroule son texte. C'est une manière d'exprimer des bouts d'histoires et de donner par le corps, de la voix aux émotions.

La danse s'appuie également sur l'improvisation pour laisser cours aux mouvements émotionnels et ruptures imprévisibles. Elle se laisse aller au hasard et ne manque pas ses points de rendez-vous où les corps répondent ensemble aux vaisseaux de lumières flamboyants devant des images constamment en mouvement. Une quête de l'état plus que du mouvement c'est ce que ZOO99 : Exiguus souhaite amener afin que le public perçoive les désordres qui animent les corps et qui les font respirer, grandir ou s'effondrer.

©Michael Plimley 2017

CHOREGRAPHIE

L'œuvre chorégraphique qu'est ZOO99 : Exiguus est habitée de plusieurs danses qui amène différentes techniques, rythmiques et ressentis. Suggérer les claquettes c'est aussi retourner sur les premiers pas du chorégraphe, son vécu, et l'enseignement qu'il a reçu a un moment donné de sa vie. La création est empreinte de la volonté de développer ces différentes danses en les laissant se rencontrer, s'improviser, se tester, et s'en aller... plus enrichies.

Aujourd'hui, le tango argentin fait particulièrement partie de l'identité artistique des interprètes qui sont portés par cette technique singulière et le désir de la mettre au contact de la danse contemporaine pour aller encore plus loin dans la création.

Entre l'écriture et l'improvisation, chaque geste renvoie à un état. La place du mouvement instantané apporte de la fraîcheur à la danse mais également une prise de risque pour les danseurs qui s'animent de plusieurs formes dansées où douceur, force, sauts et déplacements au sol cohabitent. Le spectateur est happé par ce nouveau langage où les efforts physiques semblent impalpables car la danse sert les émotions.

MUSIQUE

L'univers musical est basé sur l'expérimentation sonore et la recherche personnelle du musicien qui improvise à partir de ses savoir faire pour nous amener vers la rencontre des musiques classiques, folklore et jazz.

La musique, une identité qui nous émeut est facilement associable aux émotions ; des mouvements intérieurs qui nous envahissent voir nous contrôlent. Passant du piano électrique, au mélodica, au cajon, le musicien remplit l'espace de sonorités différentes comme une grande palette de couleurs qui tente d'accompagner et d'exprimer une idée, un message ou encore une conception.

On perçoit la musique comme une voix singulière qui complète les émotions. Libre comme l'âme et l'esprit elle rend les corps vivants et dialogue avec la danse qui invite peu à peu le musicien et ses instruments à se déplacer, danser sur la scène.

[VIDÉO \(ICI \)](#)

La vidéo de Marc Guénard n'est jamais un décor, ni une illustration, elle n'est pas même un supplément ; elle démultiplie les possibles de la scène, déplaçant le mouvement dans une autre dimension, au plus près des interprètes et à l'impulsion de la dramaturgie.

C'est à partir de la matière élémentaire : la terre, l'épiderme, l'eau, que le vidéaste s'inspire pour cette création et la manière dont elle interagit au contact de la peau. Des images se superposent par séquences et ne se figent jamais ce qui créer tantôt un espace étroit tantôt un espace d'une profondeur infinie. L'image rend le plateau plus vivant et révèle la personnalité de chaque interprète. Au travers de la vidéo, c'est la saisissement d'un instant qui résonne avec l'immédiateté et la vulnérabilité du corps sur scène.

WILLEM MEUL

Passionné avant tout, Willem est un danseur d'origine belge dont la force d'interprétation découle du travail effectué avec et dans de petites et grandes structures tels que : le KBVV d'Anvers, le Ballet de l'ONR, Sisypheheureux, Descendance, Moebius, Théâtre de l'Éthé, Cie Catherine Berbessou ... Il se forme à l'ébénisterie le temps d'une parenthèse.

Et le tango argentin ? Willem l'a commencé avec son père et l'a approfondi avec des figures comme Federico Rodriguez Moreno et Catherine Berbessou.

Animé par l'envie de développer sa danse, il aime croiser le tango argentin qui le fascine, avec tous les autres univers. La rencontre avec différentes compagnies lui permet de s'équiper de nouvelles techniques comme les arts de la rue notamment l'art pyrotechnique et la musique ou encore le théâtre.

À la direction artistique de la compagnie Estro avec Ximena Zalazar Firpo, il crée des univers et des décors personnifiés tout en continuant de danser et d'enseigner son art pour d'autres compagnies en France et à l'étranger.

XIMENA ZALAZAR FIRPO

Douce et généreuse, l'argentine italienne Ximena se forme entre Cuba et le Théâtre Colon de Buenos Aires. La danse classique l'amène en France au Ballet de l'ONR.

Sa qualité d'interprète l'amène à voyager avec des chorégraphes et metteurs en scène de différents horizons et à se nourrir de ces rencontres artistiques lors de représentations en Europe, en Asie en passant par l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

C'est à Paris qu'elle apprend le tango argentin qui vient s'ancrer dans son cœur.

Diplômée d'Etat en danse classique et titulaire d'une licence en Gestion de Projets Culturels et en Administration d'Entreprises, aujourd'hui c'est la Compagnie Estro qui lui permet de s'évader dans un espace de création qui lui est propre avec le chorégraphe Willem Meul. Le tango continue d'être une source fertile de création et d'épanouissement.

GONZALO GUDIÑO

Gonzalo, un enfant prodige ? À 7 ans il maîtrise déjà plus d'une trentaine d'œuvres musicales qui feront croître progressivement son envie d'en créer ses propres interprétations et de s'offrir ses premières scènes. Et ce n'est que le début, à 10 ans son diplôme de professeur de piano l'aide à décrocher une bourse, lui permettant de partir pour le Japon à la découverte d'une autre culture et de ce qu'elle a à lui transmettre. Originaire de l'Argentine, à la frontière du Paraguay et du Brésil, ces influences culturelles ont nourri son art. C'est son arrivée à la finale du plus important concours de composition folklorique au niveau latino-américain: «Musicanto» qui lui permet de sortir son premier CD, diffusé dans toute l'Amérique du Sud. Gonzalo aime participer à des festivals et collaborer avec des compagnies et groupes de musique. C'est porté par son enthousiasme qu'il continue le développement de ses projets personnels rythmés par le folklore argentin, la percussion africaine, la musique classique et le jazz.

MARC GUENARD

Il découvre la photographie d'auteur en 1994 en assistant aux cours de photographies de Francois Despatin à l'école de Choisy le Roi. Une rencontre déterminante dans la manière dont va s'orienter son travail d'auteur, notamment dans celui du portrait

Marc Guénard est un artiste photographe, phénoménologue de la perception, pour qui l'image et la lumière sont les instruments d'une partition dialectique. Ainsi, ses photographies montrent un au-delà où la perception et la simple connaissance sensible que nous pouvons avoir d'un objet, d'un sujet, est élevée à la pleine conscience d'elle-même. Il allie la photographie à la vidéo pour en créer des matières qu'il utilise dans ses scénographies et créations lumières pour le spectacle vivant (« A la Une »/Cie Estro, « Un pied devant l'autre »/les contes de nana...)

EXTRAITS D'ARTICLES PRESSE

"Un trajet reliant le passé, l'initiation à la danse par les claquettes dont il rehausse la matrice métallique, le présent et l'ultime souffle. Les temporalités brouillées sont portées par divers états de corps et d'émotions [...] Dans ce récit un peu introspectif, un totem de lumière, le Golem, réactive le souffle de vie d'un homme en quête de lui-même."

Vénérande Paladino, *Dernières Nouvelles d'Alsace*, janvier 2017

"Sur scène, la danse émerge d'une pulsion fiévreuse, d'un jeu de résistance, entre chute et envol, expression d'une relation-friction, de frôlements, de croisements, de frissons, d'un chaos émotif."

"Universelle, l'histoire de Zool 99 : Exiguus est celle de l'être humain, « la traversée de toutes les étapes de la vie. La fin du spectacle pourrait être le début » confit Ximena Zalazar Firpo."

Céline Bechler, *L'Alsace*, le dimanche 29 janvier 2017

CONTACTS

Contacts artistiques

Willem Meul

06 86 41 41 62

Ximena Zalazar Firpo

06 82 48 16 09

estro@me.com

www.estro.fr

Contact production

Noelle Pavan

06 72 35 92 19

noelle.pavan.estro@gmail.com

Contact communication

Christelle Molnar

06 33 98 24 05

compagnie.estro@gmail.com

Compagnie Estro

6 rue d'Alsace

68200 Mulhouse

Code APE : 9001Z

Siret : 798 404 356 000 15

Licence : 2-1072185

