

COMPAGNIE
PAR TERRE
ANNE NGUYEN

bal.exe

Mechanical ball set to chamber music

Production 2014 | 60 min

Press review

© Thomas Bohl

par Terre / Anne Nguyen Dance Company

Correspondence address: 113 rue Saint-Maur – 75011 PARIS

Registered office: Bat. D – 74 Avenue Laferrière – 94000 CRETEIL

SIRET: 484 553 391 00042 - APE: 9001Z - Licence entrepreneur de spectacles: 2-1066967

Tel.: + 33 (0)6 15 59 82 28 - production@compagnieparterre.fr - www.compagnieparterre.com

Contents

Artistik Rezo – Thomas Hahn – October 31 st , 2014	2
La Scène – Rosita Boisseau – September, 2014	4
Nanotheatr.net – Jean-Christophe Carius – April 5 th , 2014	5
La Terrasse – Nathalie Yokel – April 3 rd , 2014.....	7
Toutelaculture.com – Amélie Blaustein Niddam – April 3 rd , 2014.....	8
Libération – Marie-Christine Vernay – April 3 rd , 2014.....	10
Les Echos – Philippe Noisette – April 3 rd , 2014	11
Critiphotodanse – Jean-Marie Gourreau – April 2 nd , 2014	13
Artistik Rezo – Thomas Hahn – March 30 th , 2014	14
Danser canal historique – Thomas Hahn – March 27 th , 2014	15
Partners	18

- * Online cultural magazine
- * Review of *bal.exe* and announce of the performances from Nov. 5th to 15th, 2014 at Nouveau Théâtre de Montreuil.
- * Online: <http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/danse/nouveau-theatre-de-montreuil-anne-nguyen-invente-le-looping-pop.html>

bal.exe : Anne Nguyen fait valser les automates !

Peut-on danser du hip-hop sur Brahms ou Bach, en partageant le plateau avec un orchestre de chambre ? Ça marche, grâce à une ruse, quand les danseurs deviennent des pantins et forment des couples ! Avec *bal.exe*, qui arrive au Nouveau Théâtre de Montreuil, Anne Nguyen amorce une double révolution culturelle dans l'univers du hip-hop.

Et parce que c'est à ce point inédit, elle passe par la création d'un nouveau style, le looping pop, basé sur le popping. Le popping ? Un style très articulé et mécanique qui se danse debout. "Popping" parce que les mouvements saccadés, qui confèrent aux danseurs un air de robot ou de pantin, rappelaient aux inventeurs les explosions du pop-corn !

À style nouveau, forme nouvelle. Le hip-hop, ça rime avec battle, pas avec bal, pensions-nous. Mais grâce à *bal.exe*, une autre porte s'ouvre. Bal hip-hop, bal robotique, bal paradoxe. Ici, le popping se pratique face à face, deux par deux !

Pourtant, tout n'y est pas robotique. *bal.exe* débute par un style, aérien et virtuose, rare et subjuguant : le waacking ! Deux solos aux mouvements de bras très articulés et incroyablement rapides, au point de défier tout entendement. Le waacking rappelle le voguing. "C'est une danse très expressive, comme faite pour des divas", explique la chorégraphe.

Ensuite, une série de duos, et puis le bal. La situation du "défi" avec son cercle et les solos qui se suivent, se trouve inversée. Anne Nguyen met les habitudes en crise. Elle transforme les repères spatiaux et en finit avec le show et la frontalité. Les chaises sont disposées autour des musiciens. Le bal peut commencer. Le public pourrait être le jury d'un concours.

Et l'orchestre joue de la musique de chambre, ni arrangée ni électrifiée ! Brahms, Bach et Biber (pas Justin, mais Heinrich Ignaz Franz von !). Mieux, c'est même l'Orchestre régional de Basse-Normandie (*bal.exe* a été créé en résidence finale au CCN de Caen) qui est à l'origine du projet. Décidément, le hip-hop est aujourd'hui la danse de tous les possibles.

Anne Nguyen, lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 2013, appelle sa compagnie "par terre", en référence à la break dance. Mais ici, comme déjà dans *PROMEANDE OBLIGATOIRE*, sa pièce précédente, tout se fait debout.

Tout se joue entre les états de corps et de conscience, dans la rencontre entre la danse et une musique romantique, voire mélancolique. Le suspense et la fascination opèrent pleinement à partir de ces entre-deux. Il fallait bien une chorégraphe mathématicienne pour créer cette circulation fluide entre Brahms et le popping, pour une danse comme gérée par des algorithmes.

Au final, tout fait naturel. *bal.exe* traverse les époques, du baroque de Brahms au ballet romantique avec ses personnages automates tels Coppélia, Petrouchka et autre Casse-Noisette pour arriver tout droit dans l'avenir du hip-hop.

Thomas Hahn

→ Translation:

Artistik Rezo – Thomas Hahn – October 31st, 2014

- * Online cultural magazine
- * Review of *bal.exe* and announce the performances from Nov. 5th to 15th, 2014 at Nouveau Théâtre de Montreuil.
- * Online: <http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/danse/nouveau-theatre-de-montreuil-anne-nguyen-invente-le-looping-pop.html>

“[...] With *bal.exe*, Anne Nguyen launches a double cultural revolution in the hip-hop world. With something so completely new she needed to create a new hip-hop dance style, called “looping pop”, based on popping. What is popping? A highly articulated, mechanical hip-hop dance style, which is danced upright.

[...] Hip-hop ball, robotic ball, paradoxical ball. Here, popping is danced face to face, in pairs!

[...] It is all about states of body and mind, in a meeting between dance and romantic, even melancholic music. Suspense and fascination operate fully. It needed a mathematician choreographer to create this fluid circulation between Brahms and popping, and a dance that could be informed by algorithms.

In the end, all appears very natural. *bal.exe* crosses the ages, from Brahms’ baroque to romantic ballet, with automaton characters such as Coppélia, Petrushka and the Nutcracker, to lead straight to the future of hip-hop dance.”

- * Quarterly magazine dedicated to performing arts
- * La Scène n°74 / autumn 2014 / page 31
- * Review of *bal.exe* and announce of the performances from Nov. 5th to 15th, 2014 at Nouveau Théâtre de Montreuil.

Une écriture hip-hop, mécanique, pour une nouvelle danse conflictuelle

La chorégraphe hip-hop Anne Nguyen s'est donné un drôle de double défi : inventer une danse de couple au gré d'une écriture hip-hop mi-robotique, mi-popping. Le résultat spectaculaire, baptisé *bal.exe* (inspiré du langage informatique) est une étrange affaire, un spectacle crépusculaire entre bal des automates et nouba de spectres, interprété par huit danseurs irréprochables. Parlons d'abord de la gestuelle. Incroyable nerveuse et sous tension, elle hybride des gestes segmentés avec les fameux spasmes qui font exploser les muscles comme du pop-corn (d'où le nom !) du popping. L'alliance de ces deux styles hip-hop, qui exige par ailleurs une virtuosité folle, métamorphose les corps des interprètes en étranges pantins humains, hérissés de secousses musculaires. Et lorsque les couples réussissent à s'accorder pour quelques pas glissés, le duo bascule dans le choc électrique. Le nom de cette nouvelle danse conflictuelle qu'Anne Nguyen et ses complices comptent apprendre au grand public lors de soirées spéciales : le « looping pop ». Ce parti pris mécanique, revendiqué par la chorégraphe et affirmé avec invention jusqu'au bout du spectacle, auréole cette soirée d'une sorte d'humanité sèche et mélancolique. Les danseurs semblent peu à peu perdre leur côté charnel pour se glisser derrière une carapace plastique. Ils endossent le destin de poupées dansantes remontées le temps d'un tour de piste. A sa façon très raide et volontariste, dans des bains de lumières particulièrement sombres, *bal.exe*, semble sonner la fin du couple, de la rencontre, des sentiments amoureux. Sur le quintette pour clarinette et cordes de Brahms, cette danse de couple « empêchée » selon Anne Nguyen, experte par ailleurs en break dance au sol, se révèle emblématique de la façon dont la chorégraphe aime travailler sur la contrainte. De ce point de vue, elle a parfaitement réussi son affaire.

Rosita Boisseau

→ Translation:

“Hip-hop choreographer Anne Nguyen has set herself an odd double challenge: to come up with a dance for two using hip-hop moves, half-robotics, half-popping. The spectacular result, entitled *bal.exe* (inspired by computer speak) is a curious arrangement, a crepuscular exercise combining a robot’s ball and a ghostly Nouba, performed by eight excellent dancers. [...] The staccato gestures of this incredibly tense, nervous dance [...] contort the dancers [...] into strange human puppets, juddered by jerky muscle movements. And when the pairs get together to take a few fluid steps in unison, they are as if suddenly shot through by electricity. The name of this new contradictory dance form is [...] the “looping pop”. This mechanical approach, insisted upon by the choreographer and inventively sustained right until the end of the show, leaves the evening suffused with a kind of dry, melancholic humanity. The dancers [...] assume the function of dancing dolls, wound up to take a spin around the dance floor. [...] *bal.exe* appears to sound the end of the [...] couple, of the encounter and of the feeling of love. The “inhibited” dance for two [...] set to Brahms’ quintet for clarinet and strings, acquires a certain iconic symbolism through the way in which the choreography works on the principle of constraints.”

- * Cultural reviews online
- * Review of *bal.exe* after the performances at Festival Hautes Tensions, on Sa. 5th and Su. 6th of April, 2014.
- * Online: <http://www.le-nantheatre.com/bal-exe-creation-danne-nguyen-au-festival-hautes-tensions-de-la-villette/>

Popping de chambre et dancing de société

Le mouvement hip-hop sera peut-être considéré comme la dernière création majeure du XXème siècle en matière de danse folklorique occidentale. Son interprétation esthétique des postures et mouvements mécaniques a particulièrement marqué les esprits de ses contemporains en mettant en danse les capacités mimétiques et créatives du corps humain dans son adaptation à l'environnement machinal. Ce phénomène artistique spontané a semblé emblématique d'une société occidentale qui se pensait sur le point de maîtriser le modèle industriel qu'elle avait initié, plus d'un siècle auparavant. Mais ce que cette société moderne d'alors ignorait c'est que, suite au défi de l'industrialisation des opérations de force physique, un nouveau défi d'envergure se présenterait à elle : celui de l'informatisation, de l'industrialisation du raisonnement et des opérations de pensées.

“bal.exe” la nouvelle création de la chorégraphe Anne Nguyen touche du doigt, du pied, du coude ou du poignet, l'épineux problème de cette nouvelle donnée. Née d'une commande de l'Orchestre Régional de Basse-Normandie, cette septième création de la Compagnie par Terre, dont les recherches et l'esthétique découlent du vocabulaire des danses Hip-hop, met en scène un spectacle qui accouple popping chorégraphique et musique classique. Principalement élaboré à partir du Quintette pour clarinette et cordes de Johannes Brahms qu'interprète une formation d'instrumentistes, la pièce dansée met en scène huit “poppeurs” qui évoluent, s'ébattent et se décroisent dans un bal au ton intime et dadaïste. Version nettement plus humoristique des “Hubots” de la série “Real Humans”, ces danseurs, garçons et filles, affichent des formes humaines particulièrement plastiques et leurs habits semblent des vêtements de poupées mis à l'échelle d'une grandeur nature. Plus “sprites” de jeux video que droïdes de cinéma, ils composent et décomposent les hits, les angles et les isolations du popping, au gré d'une mélodie romantique savante qui ne leur offre pourtant aucun rythme de percussion pour s'accrocher. Omniprésente, la très fine lumière filtrée d'Ydir Acef enveloppe les tableaux et dégage une précision et une mise à distance picturales qui irise cette rencontre stylistique entre l'esthétique classique du XIXème siècle et l'expressivité populaire de la fin du XXème. D'emblée et jusqu'à la fin, l'espace de performance s'impose comme un événement inattendu et foncièrement captivant. Anne Nguyen, chorégraphe à la démarche de plus en plus expérimentée et réputée, y entrechasse la dimension mathématique de la composition musicale et sa propre recherche de variations programmées dans la composition chorégraphique. Son approche du langage artistique en tant que pensée logicielle réussit à coordonner en un ensemble pleinement cohérent, harmonieux et durable, des styles artistiques d'origines et de natures profondément différentes. Comme un après possible pour le post-modernisme et ses juxtapositions stylistiques, “bal.exe” est un essai chorégraphique transformé qui offre un aperçu sensible de ce que peut être une expression artistique adaptée à l'ère de l'industrialisation de la pensée. Sans décalage ni provocation, la pièce oriente le spectateur-auditeur vers un endroit si inédit que son système de référence s'en trouve court-circuité. Il se trouve alors uniquement face à la perception du jeu des vibrations des corps et des instruments, l'appréciation de la saveur rare d'un cocktail de savoir et d'expressivité, et l'étrangeté bénéfique d'être touché dans un aspect particulier de son être, un aspect peu conscient et pourtant de nos jours bien malmené : les neurones.

Jean-Christophe Carius

→ Translation:

Nanotheatr.net – Jean-Christophe Carius – April 5th, 2014

- * Cultural reviews online
- * Review of *bal.exe* after the performances at Festival Hautes Tensions, on Sa. 5th and Su. 6th of April, 2014.
- * Online: <http://www.le-nantheatre.com/bal-exe-creation-danne-nguyen-au-festival-hautes-tensions-de-la-villette/>

“[Anne Nguyen’s] approach of the artistic language as a software thought leads to a successful combination of artistic styles of very different origins and natures into a fully coherent, harmonious and long-lasting set. Like a possible future for postmodernism and its stylistic juxtapositions, *bal.exe* is a successful choreographic attempt offering a sensitive overview of what an artistic expression can be when adapted to the era of the industrialization of thought. Suffering no discrepancy nor provocation, the show embarks the spectator-listener in a new place turning any referential system upside down. The spectator is then only confronted with the perception of the set of vibrations provoked by the bodies and instruments, the appreciation of an uncommon savourous cocktail of knowledge and expressiveness, and the benefic strangeness of being touched in a particular aspect of his human being, something that is not very conscious but that is nevertheless manhandled nowadays: neurons.”

- * National monthly magazine
- * Announce of the performances of *bal.exe* at Festival Hautes Tensions, on Sa. 5th and Su. 6th of April, 2014.
- * Online: <http://www.journal-laterrasse.fr/festival-hautes-tensions/>

GROS PLAN

■ PARC DE LA VILLETTE

FESTIVAL HAUTES TENSIONS

Quatrième édition de ce festival qui suit de près la jeune création en danse hip hop et en cirque. Deux expressions qui, chacune à leur façon, ont occupé les places publiques, et qui, aujourd'hui, se partagent les plateaux et boîtes noires du Parc de La Villette.

Révélations par la compagnie A Part Etre.

C'est un festival qui déborde, dans tous les sens du terme : pléthore de propositions, de formats, de lieux... Aujourd'hui, le Festival Hautes Tensions va de l'Espace Chapiteau à la Grande Halle, en passant par le Théâtre du Fil de l'Eau, le Théâtre Paris-Villette ou le WIP. On y verra des créations, un répertoire qui tourne, des découvertes, mais aussi des conférences dansées, des chantiers en cours, un battle international – et surtout inédit – de krump... sans oublier les rencontres professionnelles pilotées par l'Onda ni les Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines. Au milieu de ce fourmillement, on peut repérer quelques créations sur lesquelles s'arrêter : Anne Nguyen signe une collaboration avec l'Orchestre régional de Basse-Normandie, et trouve en Brahms un écho au « looping-pop », une façon bien à elle de fusionner hip hop et danse de couple.

ENTRE GRAVITÉ ET ENVOLÉES

Son *bal.exe*, sous-titré *Bal mécanique sur musique de chambre*, a la rigueur mathématique qu'on lui connaît, et trouve chez ses danseurs tirés à quatre épingles une virtuosité propre à porter le hip hop vers des ter-

rains encore à défricher. Plus jeune dans le circuit de la création, Tishou Aminata Kane ne prend pourtant aucune précaution. On pourrait dire d'elle qu'elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, portant à bras le corps un sujet de société : *Révélations (Intérieur)* parle des violences faites aux femmes, avec une bande de danseuses qui foncent corps et âmes. Elles-mêmes semblent ne rien s'épargner, se jetant dans les différentes familles de la danse comme on plonge dans le grand bain. Côté cirque, des pièces récentes de compagnies venues des quatre coins du monde sont présentées. La compagnie Sacékripa, tout en jonglerie et en drôlerie, propose deux pièces. Dans *Marée Basse*, ils sont deux ours mal léchés ; dans *Vu*, c'est un solo porté par le jongleur Etienne Manoeau. Pour le spectacle et l'acrobatique, on retrouvera la tribu des Sisters et leurs grandes envolées dans *Clockwork*.

Nathalie Yokel

Parc de La Villette, 211 av. Jean-Jaurès,
75019 Paris. Du 2 au 13 avril 2014.
Tel. 01 40 03 75 75 75.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr

→ Translation:

“bal.exe [by Anne Nguyen], subtitled Mechanical ball set to chamber music, has the mathematical rigour that one knows about her, and finds in its dancers impeccably dressed a virtuosity able to carry hip-hop dance towards grounds still to clear.”

- * Cultural reviews and news website
- * Review of *bal.exe* after the performance at Théâtre 71, Malakoff (92), on Tu. 1st of April, 2014.
- * Online: <http://toutelaculture.com/spectacles/danse/les-poupees-mecaniques-danne-nguyen-sont-les-plus-belles-pour-aller-au-bal-exe>

LES POUPÉES MÉCANIQUES D'ANNE NGUYEN SONT LES PLUS BELLES POUR ALLER AU BAL.EXE

Les fans de sciences seraient-elles toutes des viviers pour chorégraphes talentueux, Xavier Leroy, Eric Arnal Burtschy et Anne Nguyen ont des CV impressionnants. Cette dernière nous invite à une rencontre entre deux spécimens, les musiciens classiques et les danseurs hip hop pour son bal.exe à voir au festival Hautes Tensions de la Villette les 5 et 6 avril.

© Frédéric Goualard

C'est au Théâtre 71 que le spectacle était présenté hier soir dans une salle bondée d'ados survoltés. Le silence se fait intense dès que Gilles Leyronnas lance une improvisation très jazz autour de « Disco Toccata » de Guillaume Connesson, surgit alors un danseur, devrait-on plutôt dire une marionnette qui se met à faire du popping, entendez une version du Smurf, hachée, cadencée. Le geste est mécanique.

Dans un système de fondu enchaîné, un violoniste viendra jouer l'Allegro de la Sonate n°2 pour violon seul BWV 1003/Alto de Jean-Sébastien Bach, un autre s'emparera de la Sonate du Rosaire n°16 « L'ange gardien », ensuite, les musiciens se réuniront en quintette pour Quintette pour clarinette et cordes en si mineur op.115.

Huit danseurs vont, sous l'effet des cordes, se mouvoir. Ils sont d'anciennes poupées à vendre, en témoignent les étiquettes qui pendent de leurs costumes amidonnés. Ils sont les figurines des boîtes à musique que l'on remonte à la main et dont le geste s'épuise à la fin.

Leur geste est frénétique et pourtant extrêmement cloisonné. Si la musique de chambre est, elle, mélancolique et poétique, ici, magistralement jouée par l'orchestre régional de Normandie, les danseurs eux saccadent le mouvement. Ils offrent des suites de gestes comme dans un programme informatique qui s'exécute, dont le nom est prolongé du fameux .exe qui ici s'ajoute au bal.

Il y a beaucoup d'humour dans cette pièce qui fait dialoguer les mondes dans un comique de répétition efficace. On éclate de rire quand, comme dans les battle de rue, un danseur se met à imiter le pas de Jockey du Gangnam style. La confrontation n'est pas neuve, on pense à Partita 2 qui mettait sur scène les danseurs contemporains Anne Teresa de Keersmaeker et Boris Charmatz, mais elle est ici délicieuse. Le Bal nous emporte et nous happe, et l'on aurait fort envie de tourner la clé pour revoir encore ces interprètes automates absolument épatants.

→ Translation:

Toutelaculture.com – Amélie Blaustein Niddam – April 3rd, 2014

- * Cultural reviews and news website
- * Review of *bal.exe* after the performance at Théâtre 71, Malakoff (92), on Tu. 1st of April, 2014.
- * Online: <http://toutelaculture.com/spectacles/danse/les-poupees-mecaniques-danne-nguyen-sont-les-plus-belles-pour-aller-au-bal-exe>

“If the chamber music is melancholic and poetic, brilliantly played here by l’Orchestre Régional de Basse-Normandie, the dancers, on the opposite, jerk the movement. They offer series of gestures as in a computer program executing, whose name is prolonged by the famous .exe which is here added to bal. There is much humour in this piece, which creates a dialogue between different worlds with a repetitive comic effect. [...] The ball carries us and cramps us and we would have a strong desire to turn the key to watch one more time these absolutely impressing automats dancers.”

- * National daily newspaper
- * Review of *bal.exe* and announce of the performances on Sa. 5th and Su. 6th of April, 2014 at Festival Hautes Tensions
- * Online: http://next.liberation.fr/theatre/2014/04/02/le-hip-hop-filles-en-tete_992649

DANSE A l'honneur à la Villette, des femmes chorégraphes ou interprètes secouent un mouvement encore très machiste.

Le hip-hop filles en tête

AUTOMATES. Dans un autre registre, mais tout aussi combative, Anne Nguyen, breakeuse à la base, par ailleurs écrivaine et pédagogue (elle anime depuis 2012 à Sciences-Po Paris un atelier intitulé «Hip-hop, une culture contemporaine»), a fondé la compagnie Par terre en 2005. Sa septième création, *Bal.exe*, présentée récemment au Centre chorégraphique de Caen dans le cadre du festival du cirque Spring, met en scène huit interprètes spécialistes du *popping* (1). Pour eux, et plus largement pour le public qui pourra s'y essayer lors d'un bal, produit dérivé du spectacle, Anne Nguyen a inventé un ballet mécanique sur une musique de chambre, dont le *Quintette pour clarinette et cordes en si mineur, op. 115* de Johannes Brahms. Sur le plateau, les cinq musiciens de l'Orchestre régional de Basse-Normandie n'accompagnent pas les danseurs, au sens plaqué du terme, pas plus que ceux-ci n'illustrent la musique. Ils sont tout entiers dans leur danse d'automates, programmés pour le *popping*, poupées articulées et démembrées à souhait. Parfois, l'une d'entre elles tombe, mal huilée, ou perd sa perruque. Le bal ne tourne pas si rond, même si la gestuelle cassée tombe pile-poil sur les coups d'archet.

MICRO-EXPLOSIONS. En déstructurant le langage hip hop pour lui ouvrir de nouvelles perspectives, Anne Nguyen explore mine de rien toutes les subtilités souvent ignorées du *popping*, gestuelle robotique faite de micro-explosions, d'arrêts, de cassures, de blocages (*locking*). Ayant bien saisi que les hip-hoppers ne sont pas encore prêts pour la danse de couple, elle les entraîne dans des valse, des tangos pour qu'enfin ils se touchent, même mécaniquement. Anne Nguyen invente en quelque sorte la danse de couple hip-hop.

→ Translation:

Libération – Marie-Christine Vernay – April 3rd, 2014

- * National daily newspaper.
- * Review of *bal.exe* and announce of the performances on Sa. 5th and Su. 6th of April, 2014 at Festival Hautes Tensions
- * Online: http://next.liberation.fr/theatre/2014/04/02/le-hip-hop-filles-en-tete_992649

“[...] By deconstructing hip-hop language to open new perspectives, Anne Nguyen explores in a subtle manner the intricacies, often ignored, of popping, a robotic dance with gestures made of micro-explosions, stops, broken-down movements and blocks. She leads [hip-hop dancers] to dance in a waltz, in a tango, so that they finally touch each other, even if mechanically. Anne Nguyen invents, in a way, hip-hop dancing in couples.”

- * National daily newspaper.
- * Review of *bal.exe* after the performance at Festival Hautes Tensions, on Sa. 4th of April, 2014.
- * Online: http://www.lesechos.fr/03/04/2014/LesEchos/21661-044-ECH_krump--popping---le-grand-renouveau-des-danses-urbaines.htm?texte=bal.exe

Krump, popping... le grand renouveau des danses urbaines

A ceux qui en douteraient encore, les danses urbaines sont une source de créativité qui fait un bien fou à la création chorégraphique contemporaine. Il y a les « anciens », de Mourad Merzouki à Kader Attou, qui triomphent un peu partout. Et dans la foulée, une nouvelle génération au taquet - pressée de populariser les nouvelles formes du hip-hop.

La découverte d'un « royaume »

[...] De son côté, Anne Nguyen offre un *bal.exe* - sorte de bal mécanique sur musique de chambre. Spécialiste de breakdance, Anne Nguyen s'intéresse au « popping », caractérisé par un aspect robotique. Dans ce drôle de ballet, présenté à la Grande Halle de la Villette dans le cadre du festival Hautes Tensions, les huit interprètes semblent sortir d'une boîte à jouets mécaniques. Déplacements saccadés, blocages du corps... l'effet est saisissant. La danse de couple est ici complètement repensée. [...] Reste cette séquence mémorable, où un danseur accélère le mouvement en duo avec un musicien classique.

→ Translation:

“In this unusual ballet, [...] the eight dancers appear to emerge from a mechanical toy box. Juddering movements, paralysed stances... the effect is captivating, in a total reworking of the partner dance.”

- * Blog dedicated to choreographies and dance.
- * Review of *bal.exe* after the performance at Théâtre 71, Malakoff (92), on Tu. 1st of April, 2014.
- * Online <http://critiphotodanse.e-monsite.com/blog/critiques-spectacles/anne-nguyen-bal-exe-bataillon-de-soldats-au-rapport.html>

Bataillon de soldats au rapport...

D'aucuns auraient trouvé l'idée saugrenue. D'autres - et j'en fais partie - la trouvent parfaitement originale. Quoiqu'il en soit, il fallait oser le faire... Ce n'est en effet pas n'importe qui qui oserait utiliser l'allegro de la *Sonate N° 2 pour violon seul* de Bach pour accompagner du hip-hop. Et encore, pas n'importe quel hip-hop : du "popping", traduisez, un hip-hop déstructuré dont le principe de base est la contraction et la décontraction des muscles en rythme. Si vous préférez, une danse robotisée que l'on pourrait assimiler à celle de la poupée de *Coppélia*. Et lorsque vous la truffez de pointes d'humour, le résultat, un "bal mécanique sur musique de chambre" est plutôt désopilant. Eh bien, tout le spectacle concocté par Anne Nguyen et intitulé *bal.exe*, son opus 7 en l'occurrence, est basé sur ce principe : huit danseurs vont se lancer dans un ballet d'un style un peu particulier, celui de robots entraînés d'abord un court instant par la clarinette de Gilles Leyronnas, interprète d'une variation sur *Disco Toccata* de Guillaume Connesson, (musicien virtuose français, auteur d'une bonne quarantaine de pièces tant classiques que contemporaines et, entre autres d'un ballet, *Lucifer*), puis par l'allegro de la sonate de Bach et par la Sonate du Rosaire N°16, dite *l'Ange gardien* d'Ignaz von Bieber, avant de terminer sur le célèbre *Quintette pour clarinette et cordes en si mineur* op. 115 de Brahms. Un ballet réellement surprenant, dont la gestuelle drolatique, énergique et rapide, totalement mécanisée, baptisée « looping pop » par la chorégraphe, emporte d'emblée l'adhésion car, malgré son exubérance, elle ne jure ni ne s'oppose aux accents de la musique classique utilisée. Ce qui d'ailleurs peut paraître étonnant car cette chorégraphie anguleuse et saccadée inspirée des arts martiaux, donc dénuée de tout sentiment mais en recherche constante du contact physique, faite de gestes cassés, désarticulés ou désaxés et de mouvements en rupture d'équilibre constante, donne naissance à une danse trépidante, s'exécutant sur place, voire au sein d'un espace très restreint. [...]

→ Translation:

"A truly astonishing ballet, whose energetic, rapid-fire, humorous and totally mechanised body movements, referred to by the choreographer as "looping pop", instantly wins over the audience and despite its exuberance, neither overstates nor challenges the classic music score."

- * Online cultural magazine
- * Review of *bal.exe* after the performance at CCN de Caen, on Fr. 21st of March, 2014.

Bal hip hop, bal paradoxe : Anne Nguyen développe *bal.exe*

Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à la naissance d'un nouveau style chorégraphique ! En hip hop, c'est possible. Anne Nguyen transpose la technique du popping dans l'univers du tango et de la valse, pour une danse mécanique mais drôlement humaine, où les danseurs jouent aux pantins.

La naissance en question est celle du looping pop, et *bal.exe* nous en envoie le faire-part. Pour lui faire la fête, on se réunit entre mimes-automates et humanoïdes, comme programmés pour danser ensemble. « Et le titre du spectacle serait le nom du logiciel qui anime les robots », s'amuse la chorégraphe.

Robots ou mannequins ? Ce n'est pas un défilé de mode, mais tout de même, sur sa jupe, sa chemise ou sa robe, chacun(e) arbore une grande étiquette de prix, si ce n'est le numéro de participant à un tournoi !

Pour des danseurs de hip hop, le défi est énorme. Rien à voir avec les « défis » de leur tradition, où on forme un cercle pour se surpasser mutuellement, portés par l'enthousiasme partagé. Ici, Anne Nguyen met les habitudes en crise. Elle transforme les repères spatiaux et en finit avec le show et la frontalité.

Le plus surprenant dans cette affaire : *bal.exe* est une commande de l'Orchestre Régional de Basse Normandie ! Voilà donc de la musique de chambre qui commande une pièce hip hop ! De toute évidence, c'est du jamais vu, et pourrait bien rester un cas unique. D'autant plus que ni le quintette de Brahms, ni les œuvres de Bach ou Bieber jouées live, n'ont été pensées pour la danse. La tonalité est romantique, aux confins de la mélancolie. Voilà qui démontre une fois de plus à quel point les lignes entre le Hip Hop et les autres genres de danse sont aujourd'hui perméables.

bal.exe est l'œuvre d'une chorégraphe qui, si elle n'est pas informaticienne, a tout de même roulé sa bosse dans les amphis universitaires pour étudier les mathématiques. En même temps elle pratiquait la Capoeira, les arts martiaux brésiliens et autres disciplines entre danse et sports. Toujours en quête d'une contrainte formelle pour faire avancer la recherche chorégraphique, elle n'épargne rien à ses interprètes :

« Il est vrai qu'entre Brahms et le popping, le compte des mesures musicales et des pas a été difficile. » Un euphémisme, tant le choc culturel a été important. « En hip hop, la musique et la danse ont été créées l'un pour l'autre », alors que Brahms a dû penser à tout sauf à un bal. « Ici nous tournoyons autour de la musique de chambre. »

« Bal mécanique sur musique de chambre » ! L'orchestre occupe un tiers du plateau et fait partie intégrante de la scénographie. Mieux, il est la scénographie ! Car les chaises sur lesquelles s'assoient les humanoïdes venus se draguer, sont installées en demi-cercle autour des musiciens.

Et pourtant, *bal.exe* débute par un autre style, rare et subjuguant, aérien et virtuose. Le Waacking! Deux solos aux mouvements de bras très articulés et incroyablement rapides, au point de défier tout entendement. Le Waacking rappelle le Voguing. « C'est une danse très expressive, comme faite pour des divas. » Mais contrairement au looping pop, ce n'est pas « fait maison », l'importation américaine prouve simplement qu'Nguyen est une infatigable chercheuse.

Y aura-t-il un avant et un après *bal.exe* dans le hip hop ? Anne Nguyen veut introduire son nouveau style au-delà de ce spectacle, grâce à des stages et tout simplement par l'effet de contamination et d'appropriation par les danseurs qui voient le spectacle, car « le Hip Hop est une danse où on cherche toujours à inventer pour se distinguer des autres, où on veut toujours être unique. Je pense que ce nouveau référentiel de danser face à l'autre va plaire aux danseurs de Hip Hop et on pourra pousser plus loin le looping pop. »

→ Translation:

Artistik Rezo – Thomas Hahn – March 30th, 2014

- * Online cultural magazine
- * Review of *bal.exe* after the performance at CCN de Caen, on Fr. 21st of March, 2014.

“We don’t attend every day the birth of a new choreographic style! In hip-hop, it’s possible. Anne Nguyen transposes the technique of popping in the world of tango and waltz, to create a mechanical but amazingly human dance, in which the dancers play puppets.”

- * Dance website
- * Review of *bal.exe* after the performance at CCN de Caen, on March 21st, 2014.
- * Online: <http://dansercanahistorique.com/2014/03/26/bal-exe-et-anne-nguyen-crea-le-looping-pop/>

« bal.exe » : et Anne Nguyen créa le looping pop

Avec *bal.exe*, Anne Nguyen ne crée pas moins qu'une révolution culturelle dans l'univers du hip hop : la danse de couples. Baptême de feu pour le *looping pop*, où le *popping* se pratique face à face, deux par deux !

Très articulé et mécanique, le *popping*, style du hip hop qui se danse debout, confère aux danseurs un air de robot ou de pantin. « Popping » parce que les mouvements saccadés rappelaient aux inventeurs de ce style les explosions du pop corn, comme l'explique une autre personnalité incontournable, Céline Lefèvre dans son remarquable « Ma leçon de hip hop. »

La compagnie d'Anne Nguyen s'appelle « par Terre », en référence à la *break dance*. Mais ici, comme déjà dans *PROMENADE OBLIGATOIRE*, sa pièce précédente, tout se fait debout. *bal.exe* débute par un style, rare et subjuguant, aérien et virtuose, le *Waacking* ! Deux solos aux mouvements de bras très articulés et incroyablement rapides, au point de défier tout entendement. Le *Waacking* rappelle le *Voguing*. « C'est une danse très expressive, comme faite pour des divas », explique la chorégraphe. Mais contrairement au *looping pop*, ce n'est pas « fait maison », l'importation américaine prouve simplement qu'Nguyen est une infatigable chercheuse.

Bal hip hop, bal robotique, bal paradoxe. *bal.exe* est une composition rigoureuse, aussi systématique que les mouvements des danseurs robotisés. Les premiers solos sont accompagnés d'un musicien soliste, également debout. Ensuite, une série de duos, et puis le bal. La situation du « défi » avec son cercle et les solos qui se suivent, se trouve inversée. Anne Nguyen met les habitudes en crise. Elle transforme les repères spatiaux et en finit avec le show et la frontalité. Les chaises sont disposées autour des musiciens. Le bal peut commencer. Le public pourrait être le jury d'un concours.

Et l'orchestre joue de la musique de chambre, ni arrangée ni électrifiée ! Brahms, Bach et Bieber. Mieux, c'est même l'Orchestre régional de Basse-Normandie (*bal.exe* a été créé en résidence finale au CCN de Caen) qui est à l'origine du projet. Décidément, le hip hop est aujourd'hui la danse de tous les possibles.

Certes, à ce stade premier de l'expérimentation du *looping pop*, il faut encore rassurer les interprètes en leur offrant la protection d'une identité robotique. Mais à la fin de *bal.exe*, on assiste déjà à un début de réhumanisation. La simplicité du scénario et de la dramaturgie n'est qu'apparente. Tout se joue entre les états de corps et de conscience, dans la rencontre entre la danse et une musique romantique, voire mélancolique. Le suspense et la fascination opèrent pleinement à partir de ces entre-deux. Ne manquait à la création qu'une petite touche de remise de crise de ce système, l'introduction d'un virus en quelque sorte.

Nguyen aime bien en parler en termes de « référentiels ». En effet, il fallait bien une chorégraphe-mathématicienne pour créer une circulation fluide entre Brahms et le *popping*, tant le choc culturel a été important : « Il est vrai que le compte des mesures musicales et des pas a été difficile. » Mais le titre résume bien l'intention de créer une danse comme gérée par des algorithmes.

Au résultat, tout fait naturel. *bal.exe* traverse les époques, du baroque de Brahms au ballet romantique avec ses personnages-automates tels *Coppélia*, *Petrouchka* et autres *Casse-Noisette* pour arriver tout droit dans l'avenir du Hip Hop. Car Nguyen va tenter d'introduire son nouveau style au-delà de *bal.exe*, grâce à des stages et tout simplement par l'effet de contamination et d'appropriation par les danseurs qui voient le spectacle, car « Le Hip Hop est une danse où on cherche toujours à inventer pour se distinguer des autres, où on veut toujours être unique. Je pense que ce nouveau référentiel de danser face à l'autre va plaire aux danseurs de hip hop. Ils ne tarderont pas à pousser plus loin le *looping pop*. »

→ Translation:

Danser canal historique – Thomas Hahn – March 27th, 2014

- * Dance website
- * Review of *bal.exe* after the performance at CCN de Caen, on March 21st, 2014.
- * Online: <http://dansercanalhistorique.com/2014/03/26/bal-exe-et-anne-nguyen-crea-le-looping-pop/>

bal.exe: and Anne Nguyen created “looping pop”

“With *bal.exe*, Anne Nguyen has created no less than a cultural revolution in the hip-hop world: couple dancing. Baptism of fire for “looping pop”, a new dance style in which popping is performed face to face, in couples! [...] The apparent simplicity of the plot and the drama is just an illusion. It is all about states of body and mind, in a meeting between dance and romantic, even melancholic music. Suspense and fascination operate fully. [...]”

Partners

Production: par Terre Dance Company; Orchestre Régional de Basse-Normandie. Project initiated by l'Orchestre Régional de Basse-Normandie.

With the support of: l'aide à la production d'Arcadi; le Conseil général du Val-de-Marne; le Département de la Seine-Saint-Denis.

Coproduction: Le Théâtre de Rungis; Parc de la Villette; Centre Chorégraphique National de Caen / Basse-Normandie, Direction Héla Fattoumi & Éric Lamoureux, dans le cadre de l'accueil studio / Ministère de la Culture et de la Communication; Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée pour la danse de Tremblay-en-France; Le Rive Gauche, Scène conventionnée pour la danse à Saint-Etienne-du-Rouvray; CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig - dans le cadre de l'accueil studio; Le Prisme – Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines.

With the partnership of: MOOV'N AKTION; La ménagerie de verre; Le CRI de danse de Villejuif; Les Laboratoires d'Aubervilliers; Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi; Centre national de la danse - mise à disposition de studio. Thanks: Repetto.

The par Terre Dance Company is funded by l'aide pluriannuelle du Ministère de la Culture / DRAC Ile-de-France, l'aide de la Région Ile-de-France for « Permanence Artistique et Culturelle » and l'aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne.

Anne Nguyen is an associated artist to Chaillot, Théâtre National de la Danse until 2018.

Anne Nguyen was awarded the 2013 SACD Nouveau Talent Chorégraphie prize and appointed Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres in 2015.

Follow us on

