

~~DARK~~MATTER

[création 2022]
une production de
Cherish Menzo/GRIP & Frascati Producties

© Yaqine Hamzaoui & Yema Gieskes

*première: 12-15 mai 2022 au Kunstenfestivaldesarts/Beursschouwburg,
Bruxelles*

*Body can you become (be) hypothetical, a galaxy, in full gear
acceleration, a liquid star monster, failing to die?*

0. TABLE OF CONTENTS

1. TEXTE PUBLICITAIRE	p. 02
2. CHERISH SUR DARKMATTER	p. 03
a. the urgency	p. 03
b. the content	p. 04
c. the form	p. 05
d. the movement research	p. 05
3. CREDITS	p. 06
4. BIOGRAPHIE	p. 08
5. À PROPOS DE GRIP	p. 08
6. CONTACT	p. 08
7. VIDÉO ET PHOTOS	p. 09
8. CITATIONS PRESSE ET NOMINATIONS JEZEBEL	p. 09
9. EN LIGNE	p. 09

1. TEXTE PUBLICITAIRE

Corps, peux-tu devenir (être) une hypothèse, une galaxie en pleine accélération, une monstrueuse étoile liquide qui n'arrive pas à mourir ?

Dans le duo ~~DARKMATTER~~, Cherish Menzo et son partenaire Camilo Mejía Cortés cherchent, avec l'aide d'un *Distorted Rap Choir* [chœur rap distordu], des manières de détacher leurs corps et la réalité quotidienne dans laquelle ils évoluent d'une perception imposée.

Pour ~~DARKMATTER~~, Menzo puise son inspiration dans le post-humanisme, qui a pour intention de transcender la corporalité. Elle passe également l'afrofuturisme au crible, ce qui revient à considérer la science-fiction, la technologie, le fantastique, etc. d'un point de vue africain ou noir. La forme humaine devient quelque chose de « faisable » et nous permet de rêver. Menzo tisse également une couche poétique qui s'inspire de l'astronomie. Elle s'intéresse, entre autres, à la matière noire et aux trous noirs qui se rencontrent et entrent en collision pour ainsi engendrer un nouveau corps futuriste et énigmatique.

~~DARKMATTER~~ veut faire table rase d'une façon préconçue de regarder son propre corps, du corps de l'autre et des histoires que nous leur attribuons. Menzo se jette corps et âme dans la mêlée, ce qui donne lieu à une conversation complexe qu'elle désire à la fois engager et dépasser - une dualité que ~~DARKMATTER~~ contribue à alimenter.

De même que dans *JEZEBEL*, elle étend son vocabulaire gestuel en y intégrant des techniques issues de la musique hip-hop. Elle applique de la sorte la *méthode Chopped and Screwed* à ses mouvements, un procédé qui ralentit considérablement le tempo de la musique. En étirant les notions de temps, le registre change et le corps *performant* parvient

à générer de nouvelles lectures. Un chœur composé de dix performeur·ses du cru - ledit *Distorted Rap Choir* - l'accompagne avec ses hymnes rap aliénants.

~~DARKMATTER~~ souhaite remanier en profondeur nos atomes, en quête d'une nouvelle forme pour notre corps et d'une nouvelle manière de regarder aussi bien ce corps que le monde extérieur complexe auquel il se rapporte.

CHERISH MENZO À PROPOS DE ~~DARKMATTER~~

A. LA NÉCESSITÉ

Au cours des quatre dernières années, j'ai commencé, outre mes participations en tant que performeuse dans des productions d'autres personnes, à davantage m'essayer à la création. Je considère le processus créatif de la danse et de la performance comme quelque chose qui est et reste en mouvement constant, une recherche continue qui peut aussi être dérangement et à la portée étendue.

Je suis fascinée par la métamorphose du corps sur scène et par « l'incarnation » de différentes entités. Des images qui paraissent reconnaissables au premier coup d'œil et dont j'essaie ensuite de générer de nouvelles formes en soulignant la complexité et le paradoxe.

Ainsi, je tente sans cesse d'exprimer ce qui se déroule en moi et je cherche de nouvelles formes de mouvement et de nouvelles façons d'être, dans lesquelles la beauté et le grotesque sont placés sur le même plan. Cela produit souvent un effet d'aliénation que j'utilise dans mes créations pour littéralement aliéner le spectateur et moi-même de ce que nous connaissons. S'éloigner de ce qu'on prend parfois trop facilement pour la « vérité ».

Le thème abordé dans ma précédente production, *JEZEBEL*, découle de la manière dont la femme noire est représentée dans notre culture visuelle, et plus spécifiquement de la manière dont certains procédés narratifs et stéréotypes *caricaturent* le corps sombre/noir. Au cours du processus de création, les complexités et les paradoxes qui ont émergé de ce thème m'ont fait désirer - et chercher - des possibilités de voir plus loin et de rêver au-delà de la réalité (actuelle). De cette donnée a découlé une protagoniste (la Video Vixen) qui a pris les rênes en main et a confirmé, érodé ou renversé les stéréotypes et les rôles existants.

Pour ~~DARKMATTER~~, le corps noir et la « condition noire » - et les associations qui les accompagnent - sont une fois de plus mon point de départ. Bien que cela paraisse logique, certaines questions perdurent. Que se passe-t-il si je mets à nouveau l'accent sur le corps noir ou la condition noire ? Ce corps ne sera-t-il pas à nouveau d'emblée étiqueté comme étant « l'autre » ? En resterais-je alors à une simple tentative de faire preuve et/ou de rechercher reconnaissance et dignité ? Les intentions et la valeur intrinsèque de cette œuvre ont-elles une quelconque importance, ou la perception

- indépendamment de ma contribution - est-elle d'ores et déjà déterminée ?

Dans ce nouveau projet, je souhaite poursuivre la déclinaison de ma vision personnelle d'histoires liées au corps noir et à la condition noire et les déconnecter. Y a-t-il de la place pour rêver, pour repenser et redessiner ce corps ? Ce processus peut-il être déconnecté des modes de pensée historiques et existants, ou s'agit-il précisément de graines fertiles que je ferais bien d'introduire dans mon processus de travail ? Enfin, comment renouer avec mes recherches d'une histoire plus collective ?

Dans le spectacle, je me jette une fois de plus corps et âme dans la mêlée. Cela donnera lieu à une conversation complexe que je souhaite à la fois engager et dépasser - une dualité que ~~DARKMATTER~~ contribue à alimenter.

Cependant, je ne suis pas seule sur scène. Le spectacle sera un duo dans lequel Camilo Mejía Cortés et moi-même chercherons, avec l'aide d'un *Distorted Rap Choir* [chœur rap distordu], des manières de détacher nos corps et la réalité quotidienne dans laquelle ils évoluent d'une perception imposée.

B. LE CONTENU

Le titre ~~DARKMATTER~~ est emprunté au phénomène astronomique de la matière noire et fait référence à la couleur de peau des corps des performeurs. L'insondable matière noire stimule la curiosité et l'étonnement. Elle est quasi invisible, tout comme l'est le corps noir dans certaines franges de la société. Dans le titre, j'ai délibérément barré le mot ~~DARK~~, comme une ouverture permettant aux corps foncés de se déconnecter, de se détacher de certaines histoires et autres stéréotypes. La rature crée également une possible contradiction : en retirant quelque chose d'invisible, le rend-on plus visible ?

Pour la recherche de cette production, je me suis non seulement penchée sur des phénomènes astronomiques tels que la matière noire, mais aussi sur divers courants : le post-humanisme¹, le transhumanisme² et l'afrofuturisme³. Ce qui me fascine dans ces mouvements, c'est qu'ils transforment la forme humaine en quelque chose d'hypothétique et de faisable et permettent de laisser libre cours à l'imagination. Dans le transhumanisme, je suis subjuguée par « l'éclatement » de la coquille humaine pour lui trouver une nouvelle forme améliorée. L'afrofuturisme - avec son approche plus spécifique - peut être considéré comme une manière alternative de représenter un monde qui n'a pas été construit sur des siècles de domination culturelle ; comme une précieuse ramification - et une correction - du post-humanisme occidentalocentré dans lequel le regard blanc prédomine. Ces études

¹ **Post-humanisme** : L'idée que la forme humaine telle que nous la connaissons est limitée et que l'être humain n'est plus le centre, mais une partie d'un système complexe et global composé à la fois d'humains, d'animaux, de plantes et de mondes matériels.

² **Transhumanisme** : la rupture et la transformation des limites naturelles de l'humain. Principalement lié au progrès technologique et scientifique. On cherche des manières de maîtriser et de diriger de façon radicale l'évolution humaine.

³ **Afrofuturisme** : un mouvement culturel et une philosophie des sciences et de l'histoire explorant l'intersection évolutive de la culture de la diaspora africaine avec la technologie.

offrent un outil pour se distancier d'un réalisme paroxysmique : non pas pour fuir, mais pour concevoir une nouvelle réalité.

Avec ces éléments comme fondement, j'essaie de créer une *aire de jeu* en m'inspirant de mon matériau source pour rendre le corps et l'espace malléables, en quête d'une transformation continue. Est-il possible d'expérimenter et d'utiliser le corps comme une matière ?

Une matière qui se métamorphose constamment, qui adopte de nouvelles formes et contribue ainsi à former la trame du spectacle. Un tissu qui fait que les vérités personnelles se rencontrent, se relie, mais s'entrechoquent aussi.

~~DARKMATTER~~ sera une exploration qui mènera à une autre lecture du corps (noir) : futuriste et énigmatique.

C. LA FORME

Le fait de réunir différents médias devrait permettre à ~~DARKMATTER~~ d'à nouveau offrir une expérience totale. Tout comme dans *JEZEBEL*, tous les maillons de la chaîne sont d'une grande importance : le mouvement, la musique, les *paroles*, la scénographie, la lumière et les voix du chœur peuvent se fondre, pour peu après se dissoudre et devenir autonomes. Outre le jeu fluide entre ces éléments, le temps est également manipulé de manière aliénante : nous nous retrouvons dans une dimension où tout se déroule au ralenti. Les mouvements et la musique se figent, sont surarticulés et étirés. L'ensemble forme la matière noire ou la masse sombre qui donne corps au spectacle.

Tout au long du spectacle, les deux performeurs sont présents sur le plateau. Ils sont porteurs d'une dualité fluide et ambiguë dans laquelle les relations et les différences physiques entre les deux se transforment en permanence. Ce qui est reconnaissable devient progressivement méconnaissable et vice versa.

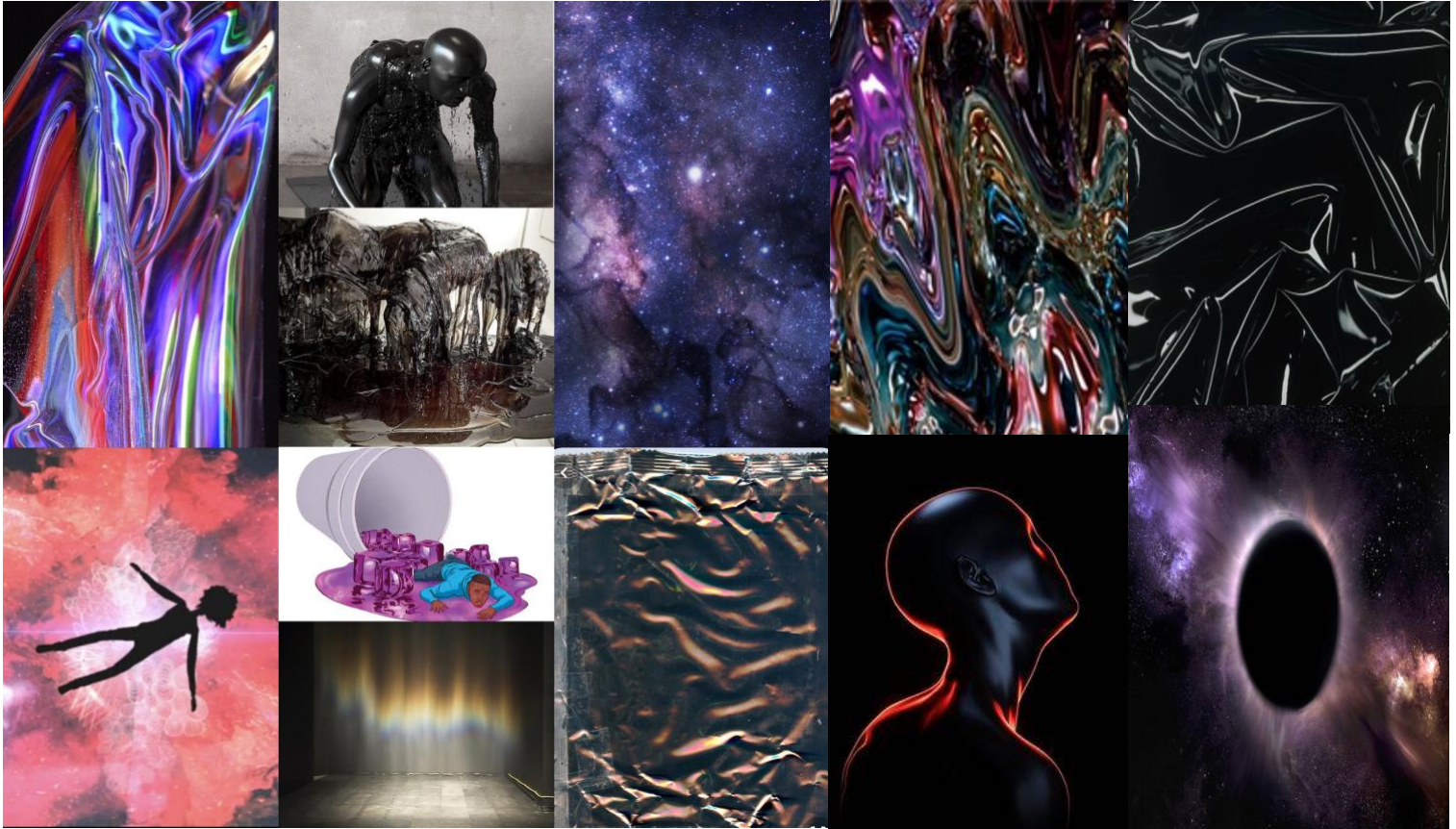
Au début et à la fin du spectacle, les performeurs sont assistés par un chœur décacéphale (*Distorted Rap Choir*) qui interprète des hymnes rap aliénants. Pendant l'hymne d'introduction, les douze personnages semblent identiques. Ils forment une masse qui se désintègre lentement et se mue en duo qui revendique ensuite le temps et l'espace.

D. LA RECHERCHE DU MOUVEMENT

De même que dans *JEZEBEL*, j'étends mon vocabulaire gestuel en y intégrant des techniques issues de la musique hip-hop. J'applique de la sorte le procédé *Chopped and Screwed* à ses mouvements, une *méthode* qui ralentit considérablement le tempo de la musique. En concordance avec quelques autres techniques, cela crée une forme de dérèglement, d'accentuation et de saturation.

En étirant le temps et en perturbant le flux naturel, le registre change et le corps *performant* peut générer de nouvelles lectures. Pour moi, cette technique est un outil approprié dans la recherche globale de la manière d'établir de nouveaux liens - et d'effectuer des expériences - entre le corps et l'espace dans lequel celui-ci se déplace. Ce ralentissement offre également la possibilité de rendre

visibles les plus petites transformations et d'estomper la notion de début et de fin.

DARKMATTER est une sorte de lacune spéculative entre le corps et l'espace qui l'entoure. C'est un lieu inconnu, insaisissable, où les rêves et la réalité ne sont pas encore définis, un abîme de spéculations et de perceptions. Infini, entre les mondes et le temps, sans bords, flou, sens dessus dessous, fictif, fantaisiste, dystopique et utopique.

3. CREDITS & DATES

PREMIÈRE : 12-15 mai 2022, Beursschouwburg/Kunstenfestivaldesarts
Bruxelles (BE)

CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE : Cherish Menzo

CRÉATION ET PERFORMANCE : Camilo Mejía Cortés et Cherish Menzo

CONCEPTION LUMIÈRES : Niels Runderkamp

MUSIQUE : Gagi Petrovic and Michael Nunes

COSTUMES : JustTatty.com

SCÉNOGRAPHIE : Morgana Machado Marques

DRAMATURGIE : Renée Copraij

COACH VOCAL ET CHANT : Daniël Bonsu et Shari Kok-Sey-Tjong

CONSEIL ARTISTIQUE : Benjamin Kahn, Christian Yav and Nicole Geertruida

PRODUCTION : GRIP, Frascati Producties

GRIP

COPRODUCTION : Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles, BE), CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l'accueil studio / Ministère de la Culture (FR), actoral festival (Marseille, FR), STUK (Louvain, BE), La Villette (Paris, FR), Festival d'Automne à Paris (FR), Beursschouwburg (Bruxelles, BE), Perpodium (BE)

RÉSIDENCES : STUK (Louvain, BE), La Villette (Paris, FR), Frascati (Amsterdam, NL), Beursschouwburg (Bruxelles, BE), CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l'accueil studio / Ministère de la Culture (FR)

EN COLLABORATION AVEC : Trill (Louvain, BE), WijzijnDOX (Utrecht, NL), De Coproducers (NL)

SOUTIEN FINANCIER : gouvernement flamand, The Performing Arts Fund NL, le tax shelter fédéral du gouvernement de Belgique et Cronos Invest

12-15.05.2022	kunstenfestivaldesarts / beursschouwburg BRUXELLES BE
25-28.05.2022	frascati AMSTERDAM NL
juillet 2022	julidans AMSTERDAM NL
août 2022	la bâtie GENÈVE CH
automne 2022	campo GAND BE
automne 2022	festival d'automne / la Villette PARIS FR
septembre 2022	short theatre ROME IT
septembre 2022	actoral festival MARSEILLE FR
novembre 2022	next festival COURTRAI BE
06-07.12.2022	kunstencentrum nona MECHELEN BE
05-07.01.2023	frascati AMSTERDAM NL
28.01.2023	lux NIJMEGEN NL
03-04.02.2023	het nationale theater LA HAYE NL
11-12.02.2023	theater kikker UTRECHT NL
17-18.02.2023	theater ins blau LEIDEN NL
24-25.02.2023	de schuur HAARLEM NL
03-04.03.2023	theater rotterdam ROTTERDAM NL
07-08.03.2023	theater aan de rijt ARNHEM NL
10-11.03.2023	verkadefabriek DEN BOSCH NL
16-17.03.2023	zwolse theaters ZWOLLE NL
21-22.03.2023	de nieuwe vorst TILBOURG NL
24-25.03.2022	de lieve vrouw AMERSFOORT NL
printemps 2023	stuk LOUVAIN BE

4. BIOGRAPHIE

Cherish Menzo (°1988, Pays-Bas) a achevé sa formation à Urban Contemporary (JMD) en 2013, un programme de la haute école des arts (HSK) à Amsterdam. Elle a dansé dans des productions de chorégraphes tels qu'Eszter Salamon, Akram Khan, Leo Lerus, Hanzel Nezza, Benjamin Kahn, Olivier Dubois, Ula Sickle, Lisbeth Gruwez, Jan Martens et Nicole Beutler. Outre sa participation à des productions d'autres chorégraphes, elle crée ses propres spectacles depuis cinq ans.

En 2016, elle a réalisé *EFES* avec Nicole Geertuida : un duo épuisant dans lequel la perfection et la faillibilité soulèvent des questions intrigantes sur la façon dont nous préférons voir l'être humain. Depuis 2018, Menzo danse le solo *Sorry, But I Feel Slightly Disidentified...* de Benjamin Kahn. Une tentative de cartographier la manière dont nous percevons et rencontrons l'autre. Ce spectacle est le fruit d'une étroite collaboration qui a débuté en 2017 dans le cadre de Fraslab (Frascati Productions). Ensuite, Menzo a réalisé avec le musicien Müşfik Can Müftüoğlu le spectacle *LIVE* (Het Veem, 2018), un croisement entre un spectacle de danse et un concert pop/rock. En 2019, Menzo a continué à travailler avec Frascati Productions, cette fois sur *JEZEBEL* : un spectacle de danse inspiré du phénomène des *Video Vixen* dans les clips hip-hop des années 90. *JEZEBEL* nous entraîne de fait dans un clip vidéo ralenti et déconstruit avec une video vixen au centre de la scène. Le spectacle a remporté le prix Amsterdam Fringe et le prix International Bursary (2019). L'année suivante, *JEZEBEL* a été sélectionné pour le prix de théâtre BNG Bank, le prix du festival néerlandais Dansdagen et pour le TheaterFestival (tant en Belgique - sélection jeune talent - qu'aux Pays-Bas).

Actuellement, Menzo est en phase de recherche pour sa nouvelle production ~~DARK~~*MATTER* dont la création est prévue au printemps 2022, dans un lieu à confirmer. Il s'agit d'un duo dans lequel elle et Camilo Mejía Cortés cherchent, avec l'aide d'un chœur rap distordu, des manières de détacher leurs corps et la réalité quotidienne dans laquelle ils évoluent d'une perception imposée.

Menzo conçoit les processus de création de spectacles de danse et de performances comme des cycles de recherche qui sont (ou veulent être) en mouvement constant, sans être limités dans le temps. La priorité de sa recherche artistique réside dans le fait qu'elle ne recule pas devant d'éventuelles frictions, qu'elle soulève des questions et qu'elle témoigne d'une portée étendue.

Menzo s'intéresse surtout à la manière dont le corps peut se métamorphoser sur scène et incarner différentes idées. Elle utilise souvent des images qui paraissent reconnaissables au premier coup d'œil, mais en soulignant ensuite la complexité et la nature paradoxale de ce qui est présenté, elle génère de nouvelles formes qui sont à leur tour porteuses de nouvelles connotations. Son jeu se caractérise par une fluidité continue à laquelle la formation de l'image est soumise, tant au sens littéral que figuré. Menzo recherche de nouvelles formes de mouvement et de façons d'être et ce faisant, elle place la beauté et le grotesque sur le même plan. Cela produit souvent un effet d'aliénation qu'elle recherche sciemment afin de s'éloigner, ainsi que le spectateur, de ce qui est connu : se distancier du familier qu'on assimile parfois trop facilement à « la (seule) vérité ».

[photo de Yaqine Hamzaoui]

5. À PROPOS DE GRIP

En 2014, Jan Martens a fondé avec la directrice administrative Klaartje Oerlemans la plateforme chorégraphique GRIP, basée à Anvers et Rotterdam, à partir de laquelle ils produisent et diffusent ensemble ses spectacles et soutiennent en outre le travail de Cherish Menzo, Steven Michel et - à partir de 2023 - Femke Gyselinck. GRIP est soutenu par le gouvernement flamand. Plus d'infos via www.grip.house

6. CONTACT

Klaartje Oerlemans

business management GRIP
klaartje@grip.house / +32 474 390 250

Sam Loncke

chargé de communication GRIP
sam@grip.house / +32 477 82 54 89

7. VIDEO & PHOTO

premières photos via bit.ly/cherish-darkmatter

8. CITATIONS PRESSE ET NOMINATIONS JEZEBEL

'a dazzling dance performance, full of details and dramatic moments that convey both admiration and confusion. [...] the whole performance [balances] on the boundary line between threat and seduction, [...] alienation and temptation.'
Kester Freriks, critic's choice in *Theaterkrant*, 06 November 2020

'Menzo is a force to be reckoned with, not only as a dancer, but also as a brave maker of her own work. [...] Thought-provoking and witty, well-structured and well-paced, Jezebel is effective on many levels.'

Jordi Ribot Thunissen, *Movement Exposed*, 10 November 2020

'With Jezebel, Cherish Menzo moves somewhere between dance and performance. She takes us into a slowed-down, deconstructed video clip with a video vixen centre stage. Using minimal means, she is able to make the iconography of this oversexualised woman powerfully theatrical. The vixen "created" by Menzo evolves and appeals to our imagination - even for an audience that may not be at home in this world. The jury were impressed by the choices Menzo makes in relation to revealing her protagonist. Unexpectedly, Menzo chooses to decelerate. Starting from stylisation, the tempo picks up and the character then - literally and metaphorically - explodes. With Jezebel, Menzo manages in an original way to place the icon of the black woman in hip hop culture in a new perspective.'

jury report BNG Bank Theaterprijs 2020

awarded an Amsterdam Fringe Award and International Bursary [2019].
nominated for the BNG Bank Theaterprijs [2020].
nominated for the Nederlandse Dansdagen [2020].

9. EN LIGNE

www www.grip.house / www.frascatiproducties.nl

📍 grip.artists / [Cherish Menzo](http://CherishMenzo) / frascatitheater

• grip.artists / [Cherish Menzo](http://CherishMenzo) / frascatiamsterdam

📧 grip_janmartens

**GRIP is supported by
The Flemish Government (2017-21)**

