

OPÉRA
— DE —
— LILLE

ABÉCÉDAIRE

Mycelium

DANSE _____
DU 25 AU 27 MAR 2025 _____

_____ Christos Papadopoulos *Chorégraphe*
Ballet de l'Opéra de Lyon

Dossier réalisé avec la collaboration de Clémentine Leleu
enseignante missionnée à l'Opéra de Lille - février 2025

opera-lille.fr

Pôle des publics

03 62 72 19 13

groupe@opera-lille.fr

Résumé

Créée en 2023, *Mycelium* est une œuvre du chorégraphe grec Christos Papadopoulos pour vingt danseurs sur la musique de Cotti K. Très influencée par la nature et ses organismes, cette œuvre s'inspire du mycélium, l'appareil végétatif des champignons, et de son réseau complexe de filaments souterrains. Sur ce principe, elle développe une danse aux multiples connexions, en passant de l'individu soliste au groupe uni et soudé.

« Les interprètes de *Mycelium* s'appuient sur des micromouvements, des écarts de rythme, des répétitions et des variations infimes et se connectent les uns aux autres par des bords infinis et invisibles qui composent la toile sensible de leur danse en une entité collective en mouvement. »¹

1 - [site du chorégraphe Christos Papadopoulos](#)

Points clés de l'œuvre

MUSIQUE

La musique est **électronique et minimaliste**. Elle accompagne et renforce l'atmosphère de l'œuvre en contribuant à créer une ambiance à la fois organique et mystérieuse.

INTERPRÉTATION

Mycelium peut être interprété comme une métaphore de la **complexité** des relations humaines et de notre lien avec la nature. La pièce invite à une contemplation et une réflexion sur **notre place dans le monde**.

La chorégraphie va explorer le thème du **lien** et de la **connexion** à travers le collectif. Les danseurs, avec leurs mouvements répétitifs et synchronisés vont évoquer le mycélium et sa capacité à **relier les êtres vivants**.

Souvent **minimalistes et répétitifs**, les mouvements des danseurs vont créer un effet d'ensemble **hypnotique**. Ils semblent être reliés entre eux par des liens **invisibles**, leurs gestes se répondant et se propageant à travers le groupe.

THÈME

MOUVEMENTS

Cet abécédaire propose des pistes pour explorer l'œuvre tout en permettant d'appréhender les multiples facettes de celle-ci.

La Belle au Bois Dormant © Jean-Louis Fernandez

B comme Ballet

Forme de danse technique, exigeante et expressive, le ballet se caractérise par ses mouvements précis et fluides, ainsi que par son utilisation de la musique, de costumes et de décors pour raconter une histoire ou exprimer des émotions. Il faut avoir une technique rigoureuse qui exige des années de formation et de pratique. Les danseurs de ballet doivent maîtriser un large éventail de mouvements. Art expressif, toutes les parties du corps sont sollicitées pour créer du sens dans les différentes œuvres jouées.

Le ballet a une longue histoire qui remonte à la Renaissance italienne. Il s'est développé au fil des siècles, et il existe aujourd'hui de nombreux styles de ballet

différents, notamment le ballet classique, le ballet romantique, le ballet néoclassique et le ballet contemporain.

▶ Écoutez ce [podcast de France Musique sur le ballet](#)

B comme Biennale

Mycelium a été présenté lors de la **Biennale de la danse de Lyon** en 2023. La Biennale de l'Opéra de Lyon est un événement culturel qui offre une programmation riche et variée, allant des opéras classiques aux créations contemporaines, en passant par des récitals, des concerts et des spectacles de danse. On y retrouve des artistes de renom mais également de jeunes talents. Les spectateurs peuvent ainsi découvrir des œuvres du répertoire lyrique traditionnel, tout autant que des créations originales qui explorent de nouvelles formes d'expression artistique.

C comme Connexion

Mycelium est une œuvre qui parle de la capacité des individus à se relier, à s'influencer, à se transformer ensemble. L'œuvre montre aussi la force du collectif en évoquant le vivant et ses prouesses. Une inspiration puisée dans l'enfance du chorégraphe et dans ses contemplations de la nature avec les connexions du réseau souterrain des champignons permettant de se nourrir mais aussi de se développer.

D comme Danse

Danse pleine de tension et de contrastes, *Mycelium* joue sur des oppositions entre le visible et l'invisible mais aussi le dehors et le dedans pour ainsi créer une danse riche et complexe. Micromouvements en constantes évolutions, les mouvements de danse sont parfois au seuil de la perception et imitent les mouvements interconnectés du mycélium. La chorégraphie peut ainsi être qualifiée de chorégraphie organique où les corps semblent se fondre et se répondre. Les danseurs deviennent des éléments issus du réseau mycélien. Leurs corps et leurs mouvements vont évoquer les filaments interconnectés des champignons. La chorégraphie a été conçue pour présenter visuellement cette structure organique avec ses mouvements et ses transformations constantes.

Les danseurs par leurs interactions, regards, mouvements vont contribuer à créer une toile de liens invisibles unissant les individus. Combinée à la musique et la mise en scène, l'expérience hypnotise le spectateur.

Langage à part entière, la danse est bien plus qu'une suite de simple mouvements, elle est un moyen d'explorer le concept de connexion dans toute sa richesse et sa complexité. La musique et la danse ne sont pas simplement juxtaposées, elles dialoguent et se répondent. Parfois, la musique précède le mouvement, l'annonçant ou le suggérant. Parfois, c'est le mouvement qui inspire la musique, créant une sorte de boucle créative où les deux formes d'expression se nourrissent mutuellement.

E comme Évolution

Le mycélium est un réseau dynamique qui se développe et se transforme en permanence. L'œuvre reflète cette constante évolution, avec une chorégraphie qui se renouvelle sans cesse. Les danseurs se déplacent, se regroupent, se séparent, permettant de créer des configurations toujours nouvelles, à l'image des connexions qui se font et se défont dans le monde vivant.

(mais aussi)

E comme Électronique

La musique électronique permet l'utilisation de sons électroniques et de transformations sonores. Ici, elle n'est pas seulement un accompagnement sonore mais bien un véritable partenaire de la danse, un élément à part entière de l'œuvre. La musique entendue dans *Mycelium* est minimaliste et répétitive, créant ainsi une atmosphère mystérieuse. L'évocation de l'univers souterrain du mycélium, les sons électroniques, parfois doux, parfois plus percussifs et rythmés vont plonger le spectateur au sein de l'œuvre. La sensation d'immersion et de connexion au réseau sera totale et les danseurs représenteront le réseau vivant. La musique donne ici les frontières du monde que Christos Papadopoulos veut créer avec sa chorégraphie.

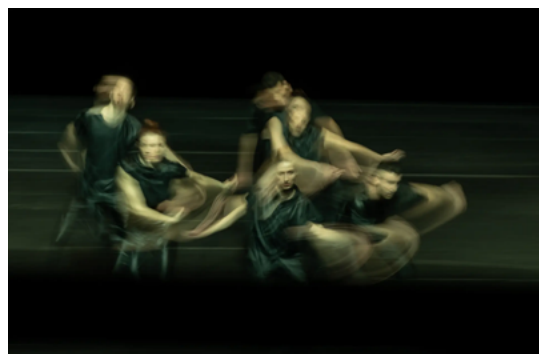
H comme Humanité

Spectacle vivant offrant une réflexion sur sa capacité à vivre en harmonie avec la nature qui l'entoure, *Mycelium* relance aussi la réflexion sur notre place dans le monde. Les danseurs conservent tout au long de la chorégraphie leur singularité mais aussi le fait de faire partie d'un tout : ce réseau où chacun contribue à l'ensemble. La musique, les mouvements hypnotiques des danseurs, leurs interactions souvent subtiles, les jeux de regards, la musique enveloppante, tout immerge le public au cœur de l'œuvre, laissant ressentir la force des connexions qui unissent les êtres vivants.

I comme Invisible

Le mycélium est un réseau invisible, qui se développe sous la terre. Le spectacle invite à regarder ce qui est caché et à s'émerveiller de la complexité du vivant. Les différents jeux de lumière, qui jouent un rôle important dans le spectacle, ils soulignent les mouvements des danseurs et crée une atmosphère particulière : entre la transe et l'hypnose. La lumière permet de révéler les formes, créer des ambiances, souligner les mouvements tantôt fluides, tantôt saccadés des danseurs.

Le mycélium est un réseau caché sous terre, invisible à nos yeux. De même, les connexions entre les danseurs dans *Mycelium* sont parfois subtiles et implicites. Les regards, les postures, les légers mouvements de tête suffisent à créer une communication silencieuse, un langage corporel qui révèle les liens invisibles entre les individus. Chaque information minimale qui arrive dans la musique affecte le mouvement lui-même.

K comme Coti. K

Konstantinos Loukas Rolandos Kyriakos, plus connu sous le nom de Coti K., est un musicien, compositeur, ingénieur du son et producteur de musique gréco-italien né en 1966. Il a travaillé comme ingénieur du son et a enregistré/participé à divers albums. Parallèlement, à partir de 1984, il participe en tant que musicien (basse électrique et claviers) à divers groupes de musique électronique et non électronique (Ricochet, Dada Data ...). Depuis 1999, il travaille comme producteur de disques indépendant. En 2014, il sort son premier album personnel avec des chansons interprétées par lui-même : *The Man from Managra*. Il compose encore aujourd'hui.

La musique de Coti K. joue un rôle essentiel dans *Mycelium* de Christos Papadopoulos. Elle ne se contente pas d'accompagner la chorégraphie, mais elle en devient un élément qui la constitue et qui interagit avec les danseurs et leurs mouvements. Musique électronique et minimaliste, elle transmet un caractère immersif à l'univers de Christos Papadopoulos en accompagnant et amplifiant les mouvements des danseurs. Leurs gestes, parfois lents et fluides, parfois rapides et saccadés, trouvent un écho dans les variations rythmiques de la musique. Celle-ci devient une véritable respiration de la pièce, guidant les corps et insufflant l'énergie à l'ensemble.

Pour aller plus loin : à partir de la chorégraphie de Christos Papadopoulos, trouvez une (des) musique(s) qui pourrai(en)t remplacer celle de Coti. K sur l'œuvre en accompagnant au mieux les mouvements des danseurs.

M comme Mycélium

Le mycélium est la partie végétative des champignons, constituée d'un réseau de filaments appelés hyphes. Il s'agit globalement des racines du champignon, lui permettant de se nourrir et de se développer. Il a un rôle essentiel dans l'écosystème

car il décompose la matière organique et recycle les nutriments. Il peut également former des associations symbiotiques avec les plantes, en les aidant à absorber l'eau et les minéraux du sol.

Le réseau de filaments est complexe et interconnecté. Ces réseaux peuvent s'étendre sur de vastes zones comme dans l'œuvre de Christos Papadopoulos où les danseurs se rapprochent puis s'éloignent mais quasiment toujours en faisant les mêmes mouvements.

(mais aussi) **M** comme Murmurations

C'est dans la nature qu'on observe ce phénomène qui regroupe des centaines voire des milliers d'oiseaux qui, dans le ciel, forment un nuage coordonné qui se déplace à rythmes variés. Comme un ballet aérien millimétré, les oiseaux regroupés volent de manière totalement synchronisée. En étant attentif aux voisins proches, ils sont ainsi capables de se déplacer d'un bloc.

Christos Papadopoulos s'inspire de cette improvisation naturelle pour demander aux danseurs de reproduire une idée de déplacement d'un seul tenant. Ainsi connectés, et surtout alertes à leur entourage, les danseurs du ballet proposent alors un geste unique, et se déplacent sur scène comme un seul homme.

N comme Nature

La nature est une source d'inspiration inépuisable pour le chorégraphe. Christos Papadopoulos observe les mouvements des animaux, la croissance des plantes et les phénomènes naturels pour créer ses chorégraphies. La nature invente sans cesse mouvements, formes, structures permettant de trouver l'inspiration.

Christos Papadopoulos conçoit une danse organique, celle qui transforme la matière et organise les corps qui vont interagir ensemble tout en ayant une place unique et indispensable au sens de l'organisation de l'œuvre. « Il ne s'agit pas du mouvement en lui-même, mais de la décision individuelle, prise pour le bien commun. Il y a toujours une nécessité derrière. Ce n'est pas parce que c'est beau, la beauté est le résultat. »¹

P comme Papadopoulos

Né en Grèce en 1982, Christos Papadopoulos a étudié la danse et la chorégraphie au SNDO (School for New Dance Development) à Amsterdam, le théâtre au National Theatre of Greece Drama School (GNT Drama School) et les sciences politiques à l'université Panteion (2000).

La nature inspire beaucoup le chorégraphe qui ne cesse d'inventer formes, mouvements et structures en l'observant. En s'appuyant sur des mouvements simples du corps humain, il développe des expériences proches de la transe, impliquant tous les sens dans une immersion esthétique en plusieurs dimensions.

Depuis 2003, il enseigne le mouvement et l'improvisation à l'école d'art dramatique du conservatoire d'Athènes. Après avoir été chorégraphe assistant de différents metteurs en scène, ses premières œuvres en 2016 et 2017 lui valurent rapidement une reconnaissance nationale et internationale.

La danse joue un rôle central dans *Mycelium* de Christos Papadopoulos, elle est le langage à travers lequel s'exprime toute la richesse et la complexité du concept de connexion.

► Découvrez son interview réalisé par l'Opéra de Lyon

Pour aller plus loin : sur la musique de Coti K, inspire-toi de l'œuvre pour créer une nouvelle chorégraphie sur un passage de l'œuvre.

Questionnement : le spectacle invite à se poser des questions sur notre rapport à la nature, sur notre place dans le monde et sur le sens de la vie, de manière individuelle ou dans le collectif.

R comme réseau

Métaphore de ce réseau et des liens qui unissent les êtres vivants, le spectacle est inspiré de la structure complexe des circuits fongiques qui sont sous la terre. Ce système, qui transmet les informations, tisse des liens avec les racines des arbres, permet alors de modéliser un réseau d'interactions circulant entre les vingt danseurs, avec le soutien de la musique de Coti K.

Micro-mouvements, décalages de rythme, de structures répétitives et de variations infinitésimales : les interprètes de *Mycelium* se connectent par une infinité de terminaisons invisibles pour leur danse afin de créer une entité collective mouvante.

Avec ses structures minimalistes en transformation permanente, la finesse des mouvements invite à la contemplation car

1 - Source : Interview de Christos Papadopoulos

les tableaux de Christos Papadopoulos révèlent des mondes cachés, aux limites de la perception humaine.

Pour aller plus loin : à partir de la chorégraphie, compose une musique qui pourrait accompagner la chorégraphie de *Mycélium*.

U comme Union

La chorégraphie nous montre comment les êtres vivants sont unis et comment ils forment un tout cohérent. Mycélium explore le geste collectif, à travers des mouvements simples et répétitifs. À partir de micromouvements, de décalages de rythme, de structures répétitives, les danseurs se connectent par une infinité de terminaisons invisibles, à l'image des ramifications du mycélium. Une œuvre qui nous parle d'une notion essentielle : l'écoute des autres et plus largement du monde.

V comme Vie

La danse de Christos Papadopoulos est une célébration de la vie pleine de vitalité, d'énergie communicative. Elle nous donne envie de danser, de bouger, de nous exprimer. Une célébration du vivant et de la vie, dans toute sa diversité et sa complexité.

Sources

Site du chorégraphe : <https://christospapadopoulos.art/>

Opéra de Lyon - Coti K : <https://www.opera-lyon.com/fr/artistes/coti-k>

Opéra de Lyon – A voir et à danser : <https://avoiretadanser.fr/mycelium-de-christos-papadopoulos-et-le-ballet-de-lopera-de-lyon/>

Interview Christos Papadopoulos - Architecture of the Invisible : <https://www.youtube.com/watch?v=VgutUmhm5UA> (en anglais)

Pour aller plus loin

Un abécédaire a été proposé dans ce dossier. À toi de compléter maintenant celui ci-dessous avec tes propres mots, émotions, ton ressenti durant l'œuvre, ...

A comme...

B comme...

C comme...

D comme...

E comme...

F comme...

G comme...

H comme...

I comme...

J comme...

K comme...

L comme...

M comme...

N comme...

O comme...

P comme...

Q comme...

R comme...

S comme...

T comme...

U comme...

V comme...

W comme...

X comme...

Y comme...

Z comme...