

BALLET

DE CENTRE
CHOREGRAPHIQUE
NATIONAL

LORRAINE

Direction Petter Jacobsson

Sounddance

Créé le 8 Mars 1975, Music Hall, Detroit

Entrée au répertoire le 15 mars 2014 à l'Opéra national de Lorraine

Chorégraphie : **MERCE CUNNINGHAM**

Musique : David Tudor, *Untitled 1975/1994**

Décors, costumes et lumières : Mark Lancaster

Remonté par Thomas Caley et Meg Harper

10 DANSEURS / 18 MINUTES

Sounddance (1975) by Merce Cunningham © Merce Cunningham Trust. All rights reserved.

Sounddance pourrait être considéré comme la pièce de Merce Cunningham la plus appréciée du public et de la critique. Merce Cunningham crée *Sounddance* à son retour de neuf semaines passées à l'Opéra de Paris en 1975, pour la création *Un Jour ou Deux*. En retrouvant ses danseurs, Merce Cunningham crée une oeuvre qui s'oppose à l'uniformité et l'unisson du ballet. Il chorégraphie une pièce rapide et énergique, un chaos organisé.

Les mouvements des pieds et du torse dans *Sounddance* sont très complexes et le tempo canalise l'ensemble du groupe. La scène est divisée en son milieu par un somptueux rideau doré, organiquement drapé, dessiné par l'artiste Mark Lancaster. Cette compression spatiale ajoute à la chorégraphie qui se chevauche et donne une impression d'espace observé au microscope.

La toile de fond joue également un rôle actif, à la fois comme base, accueil et impulsion de la chorégraphie. Les danseurs entrent, comme projetés par le rideau et à la fin, disparaissent, comme avalés, aspirés dans un tunnel. Le musicien et compositeur David Tudor* a créé une partition puissante et rythmée pour *Sounddance*.

Il apporte l'accompagnement parfait à l'exubérance et au dynamisme de la chorégraphie de Merce Cunningham.

**La musique originale de Sounddance était Toneburst de David Tudor. Pour la reprise de la chorégraphie en 1994, Tudor a repensé la musique, appelant le nouveau score Untitled (1975/1994).*

Photo©Laurent Philippe

MERCE CUNNINGHAM

Né en 1919, Merce Cunningham étudie le théâtre et la danse à Seattle. Il rencontre John Cage et débute une collaboration artistique. Engagé par Martha Graham, il est soliste de la compagnie de 1939 à 1945.

En 1943, il présente ses chorégraphies et enseigne à l'Ecole de l'American Ballet à New-York de 1947 à 1949. En 1952, il fait partie du mouvement Theatre piece de John Cage qui marque le début du happening. Il fonde à New York en 1953 la Merce Cunningham Dance Company avec Carolyn Brown, Remy Charlip, Viola Farber et Paul Taylor. John Cage devient directeur musical et restera associé à la compagnie jusqu'à sa mort en août 1992.

En 1964, la compagnie s'envole pour une tournée mondiale de six mois. La reconnaissance publique et critique fait de cette tournée un tournant décisif dans l'histoire de la compagnie.

À partir des années 1970, Cunningham chorégraphie pour le cinéma et la vidéo. *Nearly Ninety*, chorégraphie de 90 minutes, a été créée à la Brooklyn Academy of Music et présentée en 2009 à l'occasion de ses 90 ans.

Décédé en 2009, son oeuvre a contribué au renouvellement de la pensée de la danse dans le monde.

Il est considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la transition conceptuelle entre danse moderne et contemporaine notamment en découplant la danse de la musique et en intégrant une part de hasard dans le déroulement de ses chorégraphies.

BALLET

DE CENTRE
CHOREGRAPHIQUE
NATIONAL

LORRAINE

Direction Petter Jacobsson

Duo

Première mondiale le 20 janvier 1996, Ballett Frankfurt, Städtische Bühnen Francfort.

Entrée au répertoire du CCN – Ballet de Lorraine le 12 mai 2015 à l'Opéra national de Lorraine.

Chorégraphie : WILLIAM FORSYTHE

Musique : Thom Willems

Pianiste : Gleb Malychev

Scène, lumières et costumes : William Forsythe

Transmission : Cyril Baldy

Répétitrice : Isabelle Bourgeois

2 DANSEURS / 18 MINUTES

Duo est présenté dans un espace restreint devant le rideau, juste au bord de la scène.

Deux danseurs créent une sorte d'horloge.

Ils inscrivent progressivement le temps dans une forme de spirale et le rendent ainsi visible en travaillant à l'intégration de celui-ci dans l'espace.

Ils développent un modèle chorégraphique spécifique et complexe qui se déploie avec les culbutes, cisaillements, frappés et renversés qu'ils effectuent. Leurs corps brillent dans un chatoiement de noir, ils volent avec une forme de précision continue et téméraire, et par leur souffle, rendent visible les différentes strates du temps.

La musique lointaine se fait, apparaît et disparaît comme les danseurs dans une forme de tournoiement continu qui atteint un calme parfait.

Avec cette prodigieuse pièce, William Forsythe créé une forme d'horloge inscrite dans un mouvement de retour continu à l'origine.

Photo©Arno Paul

WILLIAM FORSYTHE

Né en 1949 à New York, William Forsythe grandit à l'époque du Rock and roll et des comédies musicales dont il raffole. Il étudie la danse à l'université de Jacksonville puis à l'école du Joffrey Ballet dont il intègre les rangs en 1971. Il est d'abord fasciné par le style complexe et abstrait de Balanchine que lui enseigne un danseur de l'American Ballet. Il considère d'ailleurs ses premières oeuvres comme d'évidentes imitations du maître russo-américain.

Il compte déjà une vingtaine d'oeuvres à son actif quand il prend la direction du Ballet de Francfort, troupe résidente de l'Opéra de Francfort en 1984. D'entrée de jeu, il impose sa marque en créant *Artifact*, qui détourne les codes théâtraux et révèle une danse survoltée.

La notoriété de la compagnie se répand rapidement, avec entre autre la création de *Steptext* en 1985. William Forsythe devient seul responsable de la compagnie en 1999 et la dirige jusqu'en 2005. Depuis, il poursuit en indépendant avec The Forsythe Company en résidence à Francfort et à Dresde. Il quitte la direction de sa compagnie au début de l'année 2014.

Il assure la direction artistique du Festspielhaus Hellerau, un festival d'art contemporain.

Parallèlement, il répond aux commandes de nombreuses et prestigieuses troupes, dont le Ballet de l'Opéra National de Paris, le New York City Ballet, le Ballet National du Canada, le Ballet de l'Opéra National de Lyon...

Ses oeuvres sont interprétées par des compagnies du monde entier.

BALLET

DE CENTRE
CHOREGRAPHIQUE
NATIONAL

LORRAINE

Direction Petter Jacobsson

Devoted

Première le 12 Mai 2015 à l'Opéra National de Lorraine

Chorégraphie : CECILIA BENGOLEA ET FRANÇOIS CHAIGNAUD

Musique : Philip Glass, *Another Look at Harmony Part IV*

Lumières : Jean-Marc Segalen

Costumes : Cecilia Bengolea et François Chaignaud réalisés avec l'atelier du CCN - Ballet de Lorraine

Professeurs dancehall : Giddy Elite Team, Damion BG Dancerz

Danseuse associée à la préparation : Erika Myauchi

Remerciements : Florence Abelin, Philippe Gladieux et Donatien Veismann

Répetitrice : Valérie Ferrando

9 DANSEUSES / 25 MINUTES

*Pièce pour neuf danseuses sur pointes,
Choeur et orgue, Another Look at Harmony de Philip Glass*

«Nous avons composé une chorégraphie de longues lignes, de spins, de pas de ballet et dancehall. Nous voulons créer une continuité entre le passé classique et moderne et notre temps, des lignes de fuite vers le passé et de spéculation vers le futur.»

Cecilia Bengolea et François Chaignaud

CECILIA BENGOLEA ET FRANCOIS CHAIGNAUD

Né à Rennes, François Chaignaud étudie la danse depuis l'âge de 6 ans.

Diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, il collabore avec de nombreux chorégraphes, notamment Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Bufffard, Dominique Brun. Depuis *He's One that Goes to Sea for Nothing but to Make him sick* (2004) jusqu'à *Думи мої* (2013), il crée des performances dans lesquelles s'articulent danses et chants, dans les lieux les plus divers, à la croisée de différentes inspirations. S'y dessinent la possibilité d'un corps tendu entre l'exigence sensuelle du mouvement et la puissance d'évocation du chant et la convergence de références historiques hétérogènes – de la littérature érotique (*Aussi Bien Que Ton Coeur Ouvre Moi Les Genoux*, 2008) aux arts sacrés.

Également historien, il a publié aux PUR *L'Affaire Berger-Levrault : le féminisme à l'épreuve* (1898-1905). Cette curiosité historique le conduit à initier des collaborations diverses, notamment avec la légendaire drag queen Rumi Missabu des Cockettes, avec le cabarettiste Jérôme Marin (*Sous l'ombrelle*, 2011, qui ravive des mélodies oubliées du début du XXème siècle), avec l'artiste Marie Caroline Hominal (*Duchesses*, 2009), avec les couturiers Romain Brau et Charlie Le Mindu, avec le plasticien Theo Mercier, avec le photographe Donatien Veismann...

Il poursuit une recherche sur les répertoires de polyphonies (géorgiennes, préchrétiennes et médiévales).

Danseuse, chorégraphe née à Buenos Aires, Cecilia Bengolea est basée à Paris depuis 2001

Elle collabore avec les chorégraphes João Fiadeiro, Claudia Triozzi, Mark Tompkins, Yves- Noël Genod, Alain Bufffard, Mathilde Monnier, Alice Chauchat, Monika Gintersdofer et Knut Classen.

Cecilia Bengolea réalise en 2011 à Rio de Janeiro deux court métrages en dialogue avec l'oeuvre *Tristes Tropiques* de Claude Levi Strauss : *La Beauté (tôt) vouée à se défaire* avec Donatien Veisman et *Cri* de Pilaga.

En 2005, Cecilia Bengolea et François Chaignaud fondent la compagnie Vlovajob Pru. Ils créent *Pâquerette* (2005-2008), *Sylphides* (2009), *Castor et Pollux* (2010), *Danses Libres* (d'après des chorégraphies de François Malkovsky et Suzanne Bodak, 2010), *(M)IMOSA* (2011), *altered natives' Say Yes To Another Excess - TWERK* (2012), et *DUB LOVE* (2013).

En 2009, Cecilia Bengolea et François Chaignaud remportent le prix de la révélation chorégraphique de la critique de Paris. Ils ont reçu le prix Jeunes Artistes à la Biennale de Gwangju en 2014 pour *Sylphides* et *DUB LOVE*. Ils présentent leurs créations au Festival d'Automne à Paris, au Centre Pompidou, au festival Impulstanz (Vienne), au Abrons Art Center (New York), au Festival d'Avignon, au Sadlers Wells (Londres), au festival Tanz imAugust (Berlin), au Quartz (Brest), à la Ménagerie de Verre (Paris), à la Biennale de la danse de Lyon, au Festival Montpellier Danse, au Spiral Hall Theatre (Tokyo), Kyoto Experiment, au Kochi Art Museum (Japon), au Teatro Colon (Buenos Aires), etc...

Ils étaient artistes en résidence longue à l'Echangeur - CDC Picardie (2014/2015/2016) et associés à Bonlieu, Scène Nationale d'Annecy à partir de 2016.

SERVICE EDUCATIF – RELATIONS PUBLIQUES

Responsable

Murielle Lluch

04 42 49 00 20 / m.lluch@les-salins.net

C.E, associations, collectivités

Stéphanie de Cambourg

04 42 49 00 27 / s.decambourg@les-salins.net

C.E, associations, collectivités, Maisons de quartiers de Martigues

Charlotte Rodier

04 42 49 00 22 / c.rodier@les-salins.net

Écoles maternelles, élémentaires, visites du théâtre

Roland Rondini

04 42 49 00 21 / r.rondini@les-salins.net

Universités, lycées, collèges et établissements d'enseignements artistiques supérieurs

En cours de recrutement