

DOSSIER PEDAGOGIQUE
BALLET NICE MEDITERRANEE

A l'Opéra de Nice

Mardi 17 avril 2018

- *En Sol* (Musique **Maurice Ravel**)
- *Petrouchka* (Musique **Igor Stravinsky**)
- *Verse Us* (Musique **Nils Frahm / Philip Glass / Sven Helbig / Kristian Järvi / Wolfgang Amadeus Mozart / Claude Debussy**)

Direction artistique : Eric Vu-An

Ballet Nice Méditerranée

Le Ballet de l'Opéra de Nice est créé en 1947 sous l'impulsion de Pierre Pasquini. Son premier maître de ballet est Madame Françoise Adret. Jusqu'en 1959, la direction du ballet fait appel à des chorégraphes de renom, ainsi qu'à des « étoiles » invitées, afin de présenter des créations liées aux commandes musicales de l'Opéra. La compagnie est successivement dirigée par Lycette Darsonval, Jean-Pierre Ruffier, Tony Pardina, Martine Parmain, Jean-Michel Bouvron, Marc Ribaud et Eleonora Gori.

La compagnie, devenue « Le Ballet Nice Méditerranée », est dirigée depuis 2009 par Éric Vu-An, danseur réputé, passé par l'Opéra de Paris, ayant collaboré avec les plus grands chorégraphes et qui a déjà dirigé plusieurs autres compagnies. Afin de mieux servir le répertoire et la vision artistique du nouveau directeur, huit postes de danseurs solistes sont alors créés. Des collaborations sont mises en place avec d'autres structures telles que le département danse du Conservatoire de Nice et l'École de Danse Supérieure de Cannes Rosella Hightower, ainsi qu'avec le Monaco Dance Forum pour lequel le nouveau Ballet Nice Méditerranée est invité à se produire. Afin d'initier le jeune public à la danse, elle propose des projets pédagogiques et intensifie son rayonnement grâce à des échanges avec d'autres compagnies de danse. Enfin, sa réputation internationale s'amplifie grâce à des tournées plus nombreuses : Italie, Espagne, Chine, Hong Kong, Cuba, Russie, etc.

Les premières représentations de cette compagnie renouvelée ont eu lieu en janvier 2010 à l'Opéra de Nice avec un programme qui a rendu hommage aux Ballets russes. La même année, elle a fait massivement entrer dans son répertoire des œuvres très variées. Le Ballet Nice Méditerranée a fondé sa nouvelle identité sur sa capacité à s'approprier les styles de danse les plus diversifiés et les plus exigeants.

La compagnie est réputée pour la qualité de ses danseurs qui ont tous reçu une formation classique de haut niveau et excelle dans l'interprétation du grand répertoire

Si la danse « classique » définit une part essentielle de l'identité du Ballet Nice Méditerranée, la compagnie se tourne également vers une forme de danse plus moderne qui ne rompt jamais pour autant avec le style « classique ».

Enfin, à la demande d'Éric Vu-An, des grands noms de la danse sont invités à chorégrapier pour la compagnie des œuvres originales qui font d'elle un lieu de découverte et de création. Ont ainsi été créés pour le Ballet Nice Méditerranée : *La Campanella* (G.Mancini, 2010) – *Oceana* (Lucinda Childs, 2011) - *Verse Us* (D. Rhoden, 2014) tout récemment nominés aux Benois de la Danse 2015.

Le directeur de ballet Eric Vu-An (1964-)

Entré à l'école de danse de l'Opéra de Paris en 1974 après avoir été repéré par Claude Bessy, Éric Vu-An est danseur professionnel à 15 ans après avoir obtenu une dispense d'âge du Ministère du Travail.

Il devient « sujet » en 1982 et danse des rôles de soliste auprès de tous les danseurs étoiles du ballet de l'Opéra de Paris. Carolyn Carlson, Alvin Ailey ou William Forsythe le remarquent et créent pour lui. Rudolf Noureev lui confie le rôle de Basilio dans *Don Quichotte* (1983), puis Maurice Béjart lui donne le rôle principal dans *Kabuki* (1986) et d'autres ballets comme *Boléro*. Eric Vu-An devient alors artiste indépendant et est invité à danser pour plusieurs compagnies internationales.

Il revient en 1987 à Paris, non plus en tant que « sujet », sa réputation de « danseur étoile » ayant été dès lors acquise à l'étranger, mais en tant que soliste invité.

En 1995, Éric Vu-An est nommé à la tête du ballet du Grand Théâtre de Bordeaux et en 1997 à celle de l'Opéra Théâtre d'Avignon.

Le 1er janvier 2005, il est nommé maître de ballet associé au directeur du Ballet national de Marseille, Frédéric Flamand.

Il devient directeur artistique du Ballet Nice Méditerranée en 2009.

Éric Vu-An continue de donner des cours, notamment au Ballet de l'Opéra national de Paris, et d'être artiste invité dans de nombreuses compagnies internationales.

1) En Sol :

<https://www.youtube.com/watch?v=iGNeEfsyQ7Q>

Chorégraphie **Jerome Robbins**

Musique **Maurice Ravel**

Décors et Costumes **Erté**

Le chorégraphe Jerome Robbins (1918-1998)

Jerome Robbins est un danseur, chorégraphe, metteur en scène et réalisateur américain, né le 11 octobre 1918 à New York et décédé le 29 juillet 1998 à New York.

Son style chorégraphique conjugue le ballet classique, la danse moderne, le ballet jazz et la danse sociale. Son travail témoigne souvent d'humour et présente des questions et des personnages connus du public.

Le répertoire de Jerome Robbins explore tous les styles : des grandes fresques abstraites comme *Les Variations Goldberg*, des expérimentations déroutantes telles que *The Cage*, voire désopilantes comme *The Concert* et enfin le mythique *West Side Story*.

Toute sa vie, l'insaisissable chorégraphe a fait le grand écart entre le « classique » et la comédie musicale, le pied gauche au *New York City Ballet* et le pied droit à Broadway. C'est précisément cela que nous offre *En Sol*.

Le compositeur Maurice Ravel (1875-1937)

Maurice Ravel, de son nom de baptême Joseph Maurice Ravel, est un pianiste, chef d'orchestre et compositeur français né à Ciboure le 7 mars 1875 et mort à Paris le 28 décembre 1937.

Avec son aîné Claude Debussy, Ravel fut la figure la plus influente de la musique française de son époque et le principal représentant du courant dit impressionniste au début du XXe siècle. Son œuvre, modeste en nombre (quatre-vingt-six œuvres originales, vingt-cinq œuvres orchestrées ou transcrites), est le fruit d'un héritage complexe s'étendant de Couperin et Rameau jusqu'aux couleurs et rythmes du jazz et d'influences multiples dont celle, récurrente, de l'Espagne.

Caractérisée par une grande diversité de genres, la production musicale de Ravel respecte dans son ensemble la tradition classique et s'étale sur une période créatrice de plus de quarante années, qui la rendent contemporaine de celles de Fauré et Debussy, mais aussi de Stravinsky, Prokofiev, Bartók ou Gershwin. La grande majorité de ses œuvres a intégré le répertoire de concert.

Le décorateur et costumier dit Erté (Roman de Tirtof) (1892-1990)

Il est né en 1892 à Saint-Pétersbourg, dans une grande famille dont les racines remontent à 1548. A cinq ans, il dessina son premier costume. En 1912, Roman de Tirtoff est envoyé à Paris pour apprendre le métier de dessinateur. Dès 1915, il obtint son premier contrat important, qui dura vingt-deux ans, avec le magazine Harper's Bazar. Il poursuivit ensuite une carrière de concepteur de costumes et de décors de théâtre.

Erté est surtout connu pour ses élégants dessins de mode qui reflètent la période Art déco dans laquelle il vivait. Ses personnages délicats et sophistiqués, ses dessins séduisants se reconnaissent tout de suite à leurs courbes géométriques et ses idées comme son art ont influencé la mode jusqu'au XXIème siècle.

Son image la plus connue est *Symphonie en noir* qui représente une grande femme élancée vêtue de noir et tenant en laisse un lévrier noir.

2) Petrouchka :

<https://www.youtube.com/watch?v=hfUgAv2Yew4>

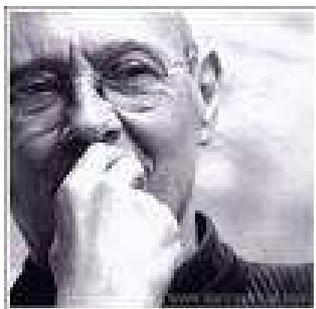
<https://www.youtube.com/watch?v=esD90diWZds>

Chorégraphie **Oscar Araiz**
Musique **Igor Stravinsky**
Costumes **Renata Schussheim**

Petrouchka fait partie de ces œuvres auxquelles tout chorégraphe rêve de se confronter un jour. D'abord il y a la partition de Stravinsky, déluge de sons entré dans l'Histoire de l'art : « *En composant cette musique, j'avais nettement la vision d'un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades d'arpèges diaboliques, exaspère la patience de l'orchestre, lequel, à son tour, lui réplique par des fanfares menaçantes* ».

Ensuite il y a Les Ballets Russes. Impossible d'évoquer *Petrouchka* sans penser à cette épopée chorégraphique du début du XXe siècle orchestrée d'une main de maître (ou de fer) par Diaghilev et à laquelle ont participé les créateurs les plus inventifs de l'époque. Ces éléments ont nourri le ballet d'Oscar Araiz, empreint de compassion pour la célèbre marionnette immortalisée par Nijinski qui aspirait à mener sa propre existence malgré le joug du génial imprésario.

Le chorégraphe Oscar Araiz (1940-)

Ce chorégraphe est né en 1940 en Argentine.

Le compositeur Igor Stravinsky (1882-1971)

Compositeur, chef d'orchestre et pianiste russe (naturalisé français en 1934, puis américain en 1945) de musique moderne, Stravinsky est considéré comme l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle.

Son œuvre s'étend sur près de soixante-dix années. Elle se caractérise par sa grande diversité de styles. Le compositeur a accédé à la célébrité par la création de trois ballets dont il composa la musique pour les Ballets russes de Diaghilev : *L'Oiseau de feu* (1910), *Petrouchka* (1911) et son œuvre maîtresse *Le Sacre du printemps* (1913) qui eurent une influence considérable sur la façon d'aborder le rythme en musique dite « classique ».

Dans les années 1920, sa production musicale prit un virage néo-classicisme et renoua avec des formes traditionnelles (*concerto grosso*, fugue et symphonie).

Dans les années 1950, enfin, Igor Stravinsky explora les possibilités de la musique « sérielle ».

La costumière Renata Schussheim (1949-)

Artiste polyvalente, Renata Schussheim, née en Argentine, expose ses peintures et ses dessins dans les plus grandes galeries d'art en Argentine, au Mexique, au Venezuela, en Italie et réalise diverses publications pour des revues à Buenos Aires et New York, en plus de l'illustration de nombreux livres. Elle crée des installations et des expositions à Nantes, Caracas, Buenos Aires.

Avec Oscar Aráiz, elle réalise et dirige une adaptation du livre *Boquitas pintadas* de Manuel Puig, spectacle pour lequel elle crée également les costumes.

Elle a reçu le prix du Fondo Nacional de la Artes, en Argentine, pour récompenser son parcours artistique et, à plusieurs reprises, le prix de l'Association des Critiques du Spectacle.

3) Verse Us :

<https://www.dailymotion.com/video/x221ieo>

Chorégraphie **Dwight Rhoden**

Musique **Nils Frahm / Philip Glass / Sven Helbig / Kristian Järvi / Wolfgang Amadeus**

Mozart / Claude Debussy

Costumes **Christine Darch**

Peu de chorégraphes proposent des ballets aussi complets que ceux de Dwight Rhoden, ancien danseur d'Alvin Ailey. « *Tout y est !* » pourrait-on dire : l'exigence et l'excellence du « classique », l'espièglerie et la « physicalité » du moderne, l'inventivité et le jeu d'interprétation du contemporain. *Verse us* offre une danse savamment dosée, à la fois éblouissante et contenue. Dwight Rhoden réussit le pari d'être audacieux sans être conflictuel, harmonieux sans être académique. Il sublime le vocabulaire classique en le mettant au service d'une danse plus lisible, plus innovante mais jamais iconoclaste envers le passé et l'histoire de l'art.

Le chorégraphe Dwight Rhoden (1962-)

Danseur et chorégraphe américain, ancien de la Compagnie Alvin Ailey, Dwight Rhoden est aujourd'hui directeur de la Compagnie *Complexions*, basée à New York.

Les compositeurs :

Nils Frahm (1982-)

Nils Frahm est un musicien, compositeur et producteur allemand né le 20 septembre 1982. Basé à Berlin, il mélange la musique classique et la musique électronique à travers une approche originale de l'utilisation de ses instruments.

Philip Glass (1937-)

Philip Glass, né le 31 janvier 1937 aux États-Unis, est un musicien et compositeur de musique contemporaine. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus influents de la fin du XXe siècle.

Sven Helbig (1968-)

Kristian Järvi (1972-)

Kristjan Järvi est un chef d'orchestre et un compositeur estonien-américain. C'est le fils de Neeme Järvi et le frère de Paavo Järvi.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre impressionnante (626 œuvres sont répertoriées dans le catalogue Köchel), qui embrasse tous les genres musicaux de son époque. Selon le témoignage de ses contemporains, il était, au piano comme au violon, un virtuose.

Claude Debussy (1862-1918)

En posant en 1894 avec *Prélude à l'après-midi d'un faune* le premier jalon de la musique moderne, Debussy place d'emblée son œuvre sous le sceau de l'avant-garde musicale. Il est brièvement wagnérien en 1889, puis anticonformiste le reste de sa vie, en rejetant tous les académismes esthétiques. Avec *La Mer*, il renouvelle la forme symphonique ; avec *Jeux*, il inscrit la musique pour ballet dans un modernisme prophétique ; avec *Pelléas et Mélisande*, l'opéra français sort des ornières de la tradition du drame lyrique.

Une part importante de son œuvre est pour piano (la plus vaste de la musique française avec celle de Gabriel Fauré) et utilise une palette sonore particulièrement riche et évocatrice.

Claude Debussy laisse l'image d'un créateur original et profond d'une musique où souffle le vent de la liberté. Son impact sera décisif dans l'histoire de la musique. Pour André Boucourechliev, il incarnerait la véritable révolution musicale du vingtième siècle.

Bonne préparation du spectacle !