

Communiqué de presse

*Mercredi 9 & 10 Mars 2011 / 20H30 / Casino Barrière / Bordeaux

Compagnie invitée : le Malandain Ballet Biarritz

« Magifique » – Tchaïkovski (suites), la dernière création de Thierry Malandain

Titre du ballet présenté par l'Opéra National de Bordeaux les 9 et 10 Mars prochain au Casino Barrière, « *Magifique* » est une expression que **Thierry Malandain**, enfant, utilisait pour qualifier ses émerveillements.

Pour sa dernière création, puisant dans ses souvenirs d'enfant et d'apprenti danseur, il chorégraphie les *Suites orchestrales*, sortes de condensé des plus fameux ballets de Tchaïkovski : *La Belle au bois dormant*, *Le Lac des cygnes*, *Casse-Noisette*. Il met en scène des formes épurées, des duos, des groupes dans un langage académique follement libre. Entre rêve et réalité, les

danseurs du Ballet Biarritz font preuve d'humour, de folie et d'enthousiasme dans une chorégraphie où clins d'œil et virtuosité se dessinent dans un même élan. Un trait d'union entre le réel et l'infini que prolongera la musique de Tchaïkovski. Et puisque tout spectacle se nourrit d'expériences en même temps qu'il invente, il s'agira aussi d'un ballet où chacun devra se souvenir de sa propre histoire afin de soutenir ce qu'il voit, ce qu'il imagine. Produire de la magie ou encore recycler la matière brute de la vie en formes expressives et poétiques, dans une chorégraphie où clins d'œil et virtuosité se dessinent dans un même élan.

Cette création de Thierry Malandain (2009 / Teatro Victoria Eugenia de Donostia) fait suite à celle de *Valse (s) / Ravel* / en 2008 sur la scène du Grand-Théâtre par le Ballet de l'Opéra National de Bordeaux.

Coproduction : Opéra Théâtre de Saint-Étienne, Teatro Victoria Eugenia de San Sebastian, Grand Théâtre de Reims, centre chorégraphique national d'Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques / Malandain Ballet Biarritz.

Partenaires : Très Tôt Théâtre de Quimper, Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Thierry Malandain, chorégraphie

Piotr Ilyitch Tchaïkovski, musique

Nicolas Dupérier, composition additionnelle

Jorge Gallardo, décor et costumes

Jean-Claude Onchalo, lumières

Véronique Murat, costumes

Annie Onchalo, masques

Richard Coudray & Françoise Dubuc, maîtres de ballet

Jean-Claude Asquié, directeur de la production

Avec **Ione Miren Aguirre**, **Aurélien Alberge**, **Giuseppe Chiavaro**, **Olivier Coëffard**, **Ellyce Daniele**, **Frederik Debert**, **Cédric Godefroid**, **Aureline Guillot**, **Miyuki Kanei**, **Fabio Lopes**, **Silvia Magalhaes**, **Arnaud Mahouy**, **Joséphine Pra**, **Magali Praud**, **Nathalie Verspecht**, **Daniel vizcayo**

Casino de Bordeaux : rue du Cardinal-Richaud - www.casino-bordeaux.com

Tarif 9, 25 € (catégorie unique)

Renseignements : 05.56.00.85.95 - www.opera-bordeaux.com

Grand-Théâtre - Place de la Comédie – Bordeaux

Du mardi au samedi de 13h à 18h30

*Séance Jeune Public mardi 8 mars à 20h

Contacts Presse : Canal Com – Noëlle Arnault & Julia Lagoardette

25, rue barreyre 33300 Bordeaux – ☎ 05 56 79 70 53 – ✉ canalcom@club-internet.fr

AVANT PROPOS PAR THIERRY MALANDAIN

Des ballets Casse Noisette, La Belle au bois dormant et Le Lac des cygnes qui à la fin du XIXe siècle associèrent à la scène le compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski aux deux maîtres de ballet des théâtres impériaux : Marius Petipa et Lev Ivanov furent tirées trois Suites d'orchestre devenues des standards

musicaux. Parmi ces Suites symphoniques seule celle de Casse Noisette fut établie par le compositeur et exécutée sous sa direction avant la création du ballet complet. C'était à l'occasion d'un gala, aussi Tchaïkovski choisit-il les « danses caractéristiques », autrement dit les danses réservées aux « divertissements ». En revanche, même si il avait envisagé de le faire, les Suites orchestrales de La Belle au bois dormant et du Lac des cygnes furent constituées sans son approbation après sa mort. Destinées à être jouées en concert, elles proposent une sorte de best-off de chacun des ballets, associant sans chronologie événementielle les « danses caractéristiques » à quelques numéros centrés sur les personnages et l'action. Se faisant, cet éclatement musical de l'intrigue ne permet matériellement pas de donner à voir Casse Noisette, La Belle au bois dormant et Le Lac des cygnes. Mais, le but n'est pas là.

« Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. » a écrit Victor Hugo.

C'est muni de cet accessoire indispensable aux fées que le geste a cherché à s'accomplir : tentant d'éterniser l'enfance, un exil presque rassurant lorsque « le monde des grands » danse au bord du précipice. Pour ce faire, l'intention fut de mêler aux souvenirs, aux impressions musicales, aux nuances de sentiments, des réminiscences des ballets de Tchaïkovski. Car c'est à l'âge où la vie s'invente qu'il m'a été donné de les découvrir. Tout y était : la joie, la tristesse, la mélancolie. Il y avait aussi des princesses, des princes, des fées, des palais enchantés et des forêts effrayantes au milieu desquelles des êtres maléfiques commettaient des choses encore plus sombres.

Puisque tout spectacle se nourrit d'expériences en même temps qu'il invente, celui-ci vaguement « kamikaze », privilégie la spontanéité de la création. Il se présente aussi comme un tiret entre le passé et le présent, comme un trait d'union entre le réel et l'imaginaire. Dans un décor au pays de nulle part, il pourrait s'agir d'un conte où le héros et sa part d'enfance traversent une série d'épreuves, parcourent des contrées gardées par des ombres magnifiées.

Point de talisman, d'objet magique, sinon des miroirs capables de révéler la danse ou les souhaits les plus profonds. Point de morale non plus. Mais n'hésitez pas à en inventer une, car il s'agit aussi d'un spectacle où chacun peut se souvenir de sa propre histoire, afin de soutenir ce qu'il voit, ce qu'il imagine. Enfin, lui cherchant un titre, je me suis

souvenu qu'enfant, je qualifiais mes émerveillements de « Magifique ».

Magnifique sans « n » parce que la haine divise, et que ce mot inventé, ce court-circuit du langage, convient aux intentions de cette création : produire de la magie ou encore recycler la matière brute de la vie en formes expressives et poétiques. Mais, il s'intitule aussi « Tchaïkovski Suites », pour en avoir dans les idées.

Extrait du dossier de presse du Théâtre National de Chaillot

◀ crédit photos Olivier Houeix

« Se référant à la rigueur de la barre classique, le chorégraphe en dresse d'imaginaires ou de réelles sur la scène, avant même de noyer le regard du spectateur dans un beau jeu de miroirs mobiles où se mêlent et s'entremêlent les quatorze danseurs et leurs reflets. »
Raphaël de Gubernatis // Le Nouvel Observateur – décembre 2009

Extraits sur : <http://www.youtube.com/watch?v=iCCdjQhU5II>

BIOGRAPHIES

Thierry Malandain // chorégraphie

Après avoir reçu l'enseignement de Monique Le Dily, René Bon, Daniel Franck, Gilbert Mayer et Raymond Franchetti, c'est successivement à l'Opéra de Paris (Violette Verdy), au Ballet du Rhin (Jean Sarelli) et au Ballet Théâtre Français de Nancy (Jean-Albert Cartier-Hélène Traïline) que Thierry Malandain mène sa carrière d'interprète.

Plusieurs fois lauréat de concours chorégraphiques (Prix Volinine en 1984, Prix du Concours International de Nyon en 1984 et 1985), il met un terme à sa carrière de danseur en 1986 pour fonder la Compagnie Temps Présent. Celle-ci s'installe à Elancourt dans le département des Yvelines, puis à Saint-Etienne en qualité de « Compagnie Associée » à l'Esplanade Saint-Etienne Opéra. Durant douze ans à la tête de cette compagnie, son travail sera distingué par le Prix de la Fondation de la Vocation, le Prix de la Fondation de France, le Prix de la Fondation Oulmont et le Prix « Nouveau Talent » de la SACD.

En 1998, lors de sa création, il est nommé par le Ministre de la Culture Madame Catherine Trautman à la direction du Centre Chorégraphique National - Ballet Biarritz. Thierry Malandain est l'auteur d'une soixantaine de chorégraphies dont plusieurs sont au répertoire d'autres compagnies: Sadamatsu Hamada Ballet Company, Ballet Florida, Aspen Santa Fe Ballet, Singapore Dance Theatre, Ballet Contemporaneo de Caracas, Opéra du Caire, Ballet Royal des Flandres, Ballet

Royal de Wallonie, Ballet de Genève, Ballet du San Carlo de Naples, Ballet National de Bordeaux, Ballet du Rhin, Ballet du Nord, Ballet National de Nancy, Ballet de Nantes, Ballet de Nice, Euro Ballet du Luxembourg, Ballet du Staatstheater de Karlsruhe, Ballet National Tunisien, Ballet du Capitole de Toulouse, Europa Danse, Ballet Junior de Genève, Ecole du Ballet Royal des Flandres, CNSM de Lyon, CNSM de Paris, Jeune Ballet du Québec, Jeune Ballet International de Cannes, Sadamatsu Hamada Ballet Company.

Ses incursions dans le domaine du théâtre lyrique sont aussi importantes, telles ses collaborations avec Robert Fortune (*Cendrillon*, *Orphée aux Enfers*, *Candide*), Peter Busse (*Capriccio*), Alberto Fassini (*Aïda*), Jean-Louis Pichon (*Richard Coeur de Lion*, *Hérodiade*), Frédéric Pineau (*La Poule Noire*).

Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, Thierry Malandain assure la direction artistique du Festival International de Danse de Biarritz Le Temps d'aimer de 2000 à 2004. En 2004, il est nommé aux Benois de la Danse au Théâtre Bolchoï de Moscou et reçoit à Cuba le Prix de la Critique du meilleur spectacle étranger au 19e Festival International de Ballet de La Havane.

En 2005, au nom de Ballet Biarritz, il a reçu à Bilbao le Prix Culture de la Fondation Sabino Arana.

Créations de Thierry Malandain

1984

Quatuor Op3 / Lekeu / Concours Volinine
Sonatine / Stockhausen / Concours chorégraphique de Nyon

1985

Métamorphosis / Britten / Concours chorégraphique de Nyon

1986

L'Homme aux semelles de vent / Britten / Pollen - Élancourt
Folksongs / Britten / Pollen - Élancourt

1987

Danses qu'on Croise / Brahms / Ballet de l'Opéra de Nantes
Métamorphose II / Britten / Ballet de l'Opéra de Nice
Élégie / Fauré / Pollen - Élancourt

1988

Qui Domine / Crousier / Ballet de l'Opéra de Nice
 Crossways / Prodomides / Ballet du Rhin
 L'Amour Sorcier / Falla / Ballet du Nord
 Cendrillon / Massenet - Fortune / Festival de Vaison-la-Romaine

1989

Edgar Allan Poe / Debussy - Caplet / Théâtre de Turnhout
 Voyage / Bério / Agora de Boulazac
 Orphée aux Enfers / Offenbach - Fortune / Opéra de Nancy
 Les Illuminations / Britten / Ballet national de Nancy
 Tristan et Yseut / musique médiévale / Théâtre de Maisons-Laffitte

1990

Richard Coeur de Lion / Grétry - Pichon / MCC de Saint-Étienne
 Un Coin de Paradis / Haendel - Bach / Agora de Boulazac
 Les Sylphides / Chopin / Ballet royal de Wallonie
 Petite Lune / Chostakovitch / Ballet royal de Flandres

1991

Ah, vous dirais-je maman / Mozart / CNSM de Paris
 K 136 / Mozart / Euroballet du Luxembourg
 Pulcinella / Stravinsky / Maison de la Culture de Saint-Étienne

1992

Quartet n°8 / Chostakovitch / Maison de la Culture de Saint-Étienne

1993

La Poule Noire / Rosenthal - Pineau / Maison de la Culture de Saint-Étienne
 Marathon / Schnittke / Maison de la Culture de Saint-Étienne

1994

La Fleur de Pierre / Prokofiev / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Frise / Britten / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Quiero / Ginastera / Esplanade Saint-Étienne Opéra

1995

Escale / musique traditionnelle / Ballet national Tunisien
 L'Après-midi d'un faune / Debussy / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 François d'Assise / Poulenc / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Capriccio / Strauss - Busse / Opéra de Nice
 Candide / Bernstein - Fortune / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Aïda / Verdi - Fassini / Opéra de Bordeaux
 Blé Noir / musique traditionnelle / Esplanade Saint-Étienne Opéra

1996

Istar / Britten / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Carmen / Schubert / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Ballet Mécanique / Antheil / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Sextet / Reich / Esplanade Saint-Étienne Opéra

1997

Rikalda / Janacek / Atelier de l'Envol - Théâtre du Vésinet
 Bal Solitude / Mozart, Kurtag, Mambos / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Casse-Noisette / Tchaïkovski / Esplanade Saint-Étienne Opéra

1998

Pierre de Lune / Britten / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Ouverture Cubaine / Gershwin / Scène nationale Saint-Quentin-en-Yvelines

1999

El sueño de un bailarín / Escudero / Kursaal de San Sebastián
 Grossiennes / Satie / Jeune Ballet du Québec
 Le Carillon / Massenet / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Le Cid / Massenet / Esplanade Saint-Étienne Opéra

2000

La Chambre d'Amour / Çabalette / Gare du Midi Biarritz
 Hérodiade / Massenet - Pichon / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Mozart mambos / Ballet Contemporaneo de Caracas

2001

La Fleur de pierre / Prokofiev / Ballet Florida
 Boléro / Ravel / Gare du Midi Biarritz
 Le Spectre de la rose / Weber / Gare du Midi Biarritz

2002

Les Biches / Poulenc / Esplanade Saint-Étienne Opéra
 Daphnis et Chloé / Ravel / Europa Danse

2003

Cigale / Massenet / Esplanade Opéra Théâtre de Saint-Étienne
 Les Créatures / Beethoven / Gare du Midi Biarritz

2004

Le Sang des étoiles / Malher, Waldteufel, Strauss, Minkus / Gare du Midi Biarritz

2005

Les Petits Riens / Mozart / Teatro Amaia de Irun

2006

Don Juan / Gluck / Gare du Midi Biarritz
 L'Envol d'Icare / Schnittke / Ballet de l'Opéra national de Paris
 Orphée et Eurydice / Gluck / Opéra Théâtre de Saint-Etienne

2007

Mercure / Satie / Europa Danse

2008

Le Portrait de l'Infante / Ravel / Grand Théâtre de Luxembourg
 L'Amour Sorcier / Falla / Grand Théâtre de Luxembourg
 Valse (s) / Ravel / Ballet de l'Opéra national de Bordeaux

2009

Magifique-Tchaïkovski suites / Tchaïkovski / Teatro Victoria Eugenia de San Sebastian

2010

Roméo et Juliette / Berlioz / Festival estate Teatrale 2010 de Vérone

Jorge Gallardo // décors et costumes

Né au Chili, il y débute des études d'architecture à l'Université Catholique puis obtient une licence d'Arts Plastiques à l'Université de Santiago. Jorge Gallardo commence sa carrière de décorateur et de créateur de costumes au Ballet du Nord pour le ballet L'Amour Sorcier de Thierry Malandain. Il s'installe alors à Miami (USA), où il vit aujourd'hui, et travaille pour diverses compagnies : Ballet Théâtre Français de Nancy (Patrick Dupont), American Ballet Theatre, Alvin Ailey, Royal Swedish Ballet, Miami City Ballet, Munich Operhouse, Ballet Florida, San Francisco Ballet, Ballet Biarritz. Parmi ses récentes créations pour Thierry Malandain, citons *Le Cid*, *Le Carillon*, *Casse-Noisette*, *Bal Solitude*, *Carmen*, *La Chambre d'Amour*, *Hommage aux Ballets Russes*, *Création*, *Cigale*...

Françoise Dubuc // maître de ballet

Formée par le professeur russe Marika Besobrasova à l'Académie Princesse Grace de Monte-Carlo, et Raymond Franchetti à Paris, Françoise Dubuc est engagée en 1974 au Het National Ballet d'Amsterdam où elle aborde les grands ballets du répertoire classique.

En 1978, elle rejoint le Ballet Théâtre Français de Nancy où elle sera promue Soliste Principale. Elle y travaille notamment avec Viola Farber, Douglas Dunn, Moses Pendleton, Louis Falco et d'autres grands noms, John Taras, Serge Lifar, Janine Charrat, Birgit Cullberg, Hans Van Manen... Remarquée par Rudolf Noureev, elle deviendra sa partenaire et dansera à ses côtés sur de grandes scènes internationales, Teatro Colon de Buenos-Aires, le Liceo de Barcelone, le Coliseum de Londres ou le Châtelet à Paris.

En 1986, elle participe à la création de la Compagnie « Temps Présent » avec Thierry Malandain, où elle dansera les premières pièces du chorégraphe. Fin 1987, elle arrête sa carrière de danseuse et se consacre à l'enseignement de la danse en créant sa propre école de danse à Pau. En 1995, elle retourne dans le monde professionnel de la danse et travaille en qualité de « professeur invité » dans des compagnies françaises, Ballet Preljocaj, Compagnie Emile Dubois de Jean-Claude Gallota, et étrangères, Matsuyama Ballet à Tokyo, Ballet national de Saragosse.

En 1998, elle rejoint l'équipe de Direction du CCN Ballet Biarritz. Responsable des actions de sensibilisation auprès du Jeune Public, Françoise Dubuc est à présent assistante artistique de Thierry Malandain et remonte les chorégraphies de son répertoire en France et à l'étranger. Parallèlement à cette activité de Maîtresse de Ballet, elle continue à donner des cours aux danseurs de Ballet Biarritz et d'autres compagnies professionnelles ainsi que dans les conservatoires et écoles de danse.

Jean-Claude Asquié // directeur de la production

Natif de Toulouse, Jean-Claude Asquié débute sa carrière de régisseur technique son et lumière en 1976 au Théâtre du Capitole de Toulouse. Régisseur son au Ballet Théâtre de Nancy à partir de 1980, il rejoint le Ballet du XXème siècle à Bruxelles en 1982 et signe ses premiers éclairages pour les ballets de Aouni, D'At, Malandain et Béjart.

En 1986, il devient directeur technique de l'Opéra de Nantes et poursuit son travail de création autour des spectacles de Humphrey, Marin, Robbins, Lifar, Malandain, Darde et D'At.

Après la signature des éclairages de *La Fille mal gardée* de Kramer et Délouche au Ballet de Nantes, il retrouve en 1989 le Béjart Ballet Lausanne en qualité de directeur de production et réalise les éclairages de *Ring um den ring* que Béjart crée à l'Opéra de Berlin.

Depuis 1995, il vit et travaille à Gènes (Italie) où il dirige une agence de conseil en éclairage qui aborde les divers thèmes de l'éclairage naturel et artificiel, pour les expositions d'art, les musées, l'architecture et les spectacles vivants. Il réalise des objets lumineux, inspirés d'ustensiles d'usage commun, dont plusieurs font l'objet d'expositions ou d'installations. Ce passionné de lumière s'adonne également à la photographie et expose ses propres clichés lors de manifestations en France et en Italie.