

ÉTUDIANTSE

OP. 4

LUNDI 2, MARDI 3
ET **MERCREDI 4 MAI 2016**
19 H SALLE D'ART LYRIQUE

ÉLÈVES DE 2^E CYCLE SUPÉRIEUR
CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN

EXTRAITS DE CHORÉGRAPHIES DE
THIERRY MALANDAIN ET **JIRÍ KYLIÁN**
CRÉATIONS DE **CARL KNIF**
ET **OLIVIA GRANDVILLE**

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE **MUSIQUE** ET
DE **DANSE DE PARIS**
SAISON 2015-16

ÉTUDIANCE

OP. 4

Les soirées du **parcours** étuDiance sont l'occasion pour les danseurs d'approfondir le travail fondamental de **l'interprétation**. Traversée d'un double chemin : où il s'agit d'interpréter le « théâtre intérieur » du chorégraphe, tout en **approfondissant** l'interprétation de soi-même. Jeu de l'altérité, entre soi et l'Autre sur lequel s'origine, s'explore et **se construit** la créativité.

Classique ou contemporain, reprise de répertoire ou création, toujours un projet **chorégraphique** est une aventure singulière. Celle d'un face à face entre **danseurs** et chorégraphe, d'un dialogue très particulier se jouant au **plan énergétique**.

La dépense énergétique, propre à toute pratique corporelle, c'est le quotidien du danseur. Or pas de jeu, de **maîtrise du geste**, de qualité d'une intention gestuelle qui ne passe par la connaissance de ce flux si particulier duquel découlent toutes les **couleurs** de nos énergies, de nos actes : les émotions.

D'un discours sur l'art, le vivant, la nature ou l'humain, sur leurs thèmes de **prédilection** ou leur travail **d'écriture chorégraphique**, les artistes en arrivent toujours à parler.. des humeurs (Olivia Grandville), des états d'âmes propres à une époque (Jirí Kylián) ou d'une **poétique** singulière (Thierry Malandain) ou du souffle et de l'écoute sensible de l'autre (Carl Knif).

Goûtons, de ces **moments chorégraphiques**, l'écriture de présence d'hommes et de femmes en mouvement. De ces présences dont l'événement intérieur est fait du **nuancier d'intensifications** et retraits de présence, d'émotions vibrantes et calmes, vivaces et retenues, déliant et nouant les tensions du corps, livrant leurs saveurs au cœur des **mouvements** de la danse.

Jean-Christophe Paré

**DIRECTION
DES ÉTUDES
CHORÉGRAPHIQUES**

La direction des études chorégraphiques
est soutenue pour la saison 2015-16
par la Fondation Cléo Thiberge Edrom,
sous l'égide de la Fondation de France

PROGRAMME

DURÉE: 1 H 20 SANS ENTRACTE

OLIVIA GRANDVILLE

Reaction game (2016) - 18'

commande du Conservatoire de Paris
pour étuDianSE contemporain

Musique de **Steve Reich**, *Music for pieces of wood*
Yves Godin, lumières
Cathy Garnier, costumes

THIERRY MALANDAIN

La mort du cygne (2002) - 15'

Musique de **Camille Saint-Saëns**,
Carnaval des animaux - extrait
Jean-Claude Asquié, conception lumière
Jorge Gallardo, costumes
Giuseppe Chiaravo
et **Françoise Dubuc**, reconstruction

CARL KNIF

Lifelike (2016) - 20'

commande du Conservatoire de Paris
pour étuDianSE contemporain

Musique de **Jane Hast**
Jukka Huitila, lumières
Cathy Garnier, costumes

JIRÍ KYLIÁN

Lieder eines fahrenden Gesellen

(1982) - extraits - 15'

Musique de **Gustav Mahler**,
Lieder eines fahrenden Gesellen
(Chants d'un compagnon errant)
Kees Tjebbes, lumières
John F. Macfarlane, costumes
Yvan Dubreuil, reconstruction

DISTRIBUTION

ÉTUDIANTSE CLASSIQUE

Marie Breuilles, Manon Kolanowski,
Francesca Masutti, Hortense Quentin de Gromard,
Léa Pougheon, Léa Salomon,
Robin Chaput, François Doré, Donovan Delis-McCarthy

ÉTUDIANTSE CONTEMPORAIN

Manon de Matauco, Justine Lebas,
Marie Leblanc, Elsa Proudhon, Antoine Arbeit,
Jean Baptiste Martinez

ENCADREMENT ARTISTIQUE

ÉTUDIANTSE CLASSIQUE

Céline Talon, maître de ballet

ÉTUDIANTSE CONTEMPORAIN

Silvia Bidegain, maître de ballet

ÉQUIPE TECHNIQUE

Arthur Xavier-Rolai, responsable technique
Patrick Buisson, régie générale
Bruno Bescheron, régie lumière
Mathilde Lemoine, régie plateau
Nicolas Thelliez, régie son
Marie Huon, costumière

OLIVIA GRANDVILLE
REACTION GAME

Cette pièce est issue du travail que je mène depuis deux ans sur un procédé d'écriture du mouvement à partir de partitions communiquées aux interprètes via des casques audio.

Ces partitions sont composées de consignes gestuelles choisies pour leur valeur chorégraphique puisqu'elles mettent en jeu des notions d'espaces, d'efforts, de niveaux ; mais aussi pour leur qualités expressives, humeurs, postures, relations, qui évoquent de micro-fictions. Un corpus de gestes empruntés, familiers et étrangers tout à la fois, qui reflète et interroge le monde d'images dans lequel nous sommes quotidiennement plongé.

Le fait d'interpréter une consigne en temps réel sans passer par la mémorisation oblige le danseur à être en permanence sur le qui vive, dans la vérité de l'instant présent, et produit une danse chaotique, inorganique et urgente, dont les six jeunes interprètes sont également pour partie, les auteurs.

CARL KNIF
LIFELIKE

Lifelike est une chorégraphie pour six danseurs. Comme le titre l'indique la pièce interroge le jeu entre les notions de mécanique / mort et organique / vivant.

Avec les étudiants nous avons créé la matière du mouvement à partir d'une recherche sur la manière de relier la respiration et le regard avec l'espace corporel du danseur aussi bien qu'avec les lignes de forces de l'espace extérieur dans lequel il se déplace.

Bien que la chorégraphie soit abstraite, elle évoque néanmoins une ligne narrative. En effet, cette pièce a été créée spécialement pour ces jeunes danseurs. Il y a pour moi un parallélisme entre la forme narrative de la pièce et le moment précis où se trouvent ces jeunes danseurs dans leur parcours artistique. Tout danseur fait l'expérience de danser en groupe et c'est au sein de celui-ci qu'il s'efforce de développer son identité propre. C'est ce à quoi est confronté dans son parcours tout jeune artiste chorégraphique.

Pour cette chorégraphie, j'ai souhaité que les élèves soient confrontés à un large spectre d'énergie de mouvement. Passer d'une qualité de mouvement à une autre est une des choses les plus difficiles que j'ai expérimenté. Ce faisant c'est aussi pour moi un moyen d'expression chorégraphique des plus forts. Un deuxième axe de travail que j'ai souhaité pour les danseurs a porté sur leur capacité d'écoute. Danser ensemble exige une grande sensibilité à l'autre. C'est ce que j'ai voulu spécifiquement dans les duos que j'ai conçus de manière à susciter chez les danseurs cette capacité.

THIERRY MALANDAIN
LA MORT DU CYGNE

Créé à Saint-Pétersbourg, par Michel Fokine, pour la danseuse Anna Pavlova, *La Mort du cygne* entre dans la légende en 1907. Écrit sur une page extraite du *Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns, ce monologue ou s'illustrèrent les plus grandes artistes, évoque avec une poésie extrême les derniers instants d'un cygne.

Moment de danse pure, ce monologue évoque aussi la puissance et la grâce d'un oiseau chargé de maints symboles dont celui de la lumière. Celle de sa blancheur immaculée, celle du projecteur qui épouse l'ombre du cygne chez Fokine, ou tout simplement, celle du ciel d'où l'oiseau surgit. Le Ciel : la Tradition lui attribue la valeur du chiffre trois, c'est pourquoi j'ai multiplié par trois l'interprétation de ce chant céleste. Trois cygnes, trois femmes venues du ciel, vont sur la terre rendre leur dernier souffle avant de s'incarner dans un nouvel envol.

JIRÍ KYLIÁN
*LIEDER EINES
FAHRENDEN GESELLEN*

Jirí Kylián a créé *Lieder eines fahrenden Gesellen* (*Chansons d'un compagnon errant*) en 1982, sur le chef d'œuvre éponyme que Gustav Mahler écrivit dans sa jeunesse. Ce cycle orchestral, exemple typique du romantisme, raconte l'histoire d'un jeune homme rejeté par celle qu'il aime, ses phases de tristesse, de colère, de solitude et comment, sous un tilleul, il finit par trouver le réconfort.

Inspiré de la structure musicale très claire de l'œuvre, Jirí Kylián a chorégraphié une pièce où il parvient à communiquer d'une manière exceptionnelle cette nostalgie, avec ce flux constant entre la séparation, l'adieu et le départ tout en gardant la fin ouverte inspirée de l'œuvre musicale. Si le ballet est empli d'intimité, de chaleur et de romance, la jalousie et la fragilité du bonheur y émergent également.

OLIVIA GRANDVILLE

De formation classique, Olivia Grandville intègre la compagnie Bagouet juste après sa démission de l'Opéra de Paris en 1988. Depuis une vingtaine d'année elle développe ses propres projets, articulés pour beaucoup autour de la question du langage et du phrasé, qu'il soit musical, verbal ou chorégraphique. En 2010 elle crée *Une semaine d'art en Avignon* avec Léone Nogarède et Catherine Legrand, dans le cadre des Sujets à Vif puis *Le Cabaret discrèpant*, fruit d'un travail de recherche autour des partitions chorégraphiques lettristes, créé et présenté notamment au festival d'Avignon en 2011, puis au Théâtre de la Colline.

Cinq Ryoanji (2012), en collaboration avec l'ensemble de musique contemporaine Hiatus, a été présenté entre autres à la Cité de la Musique en décembre 2012 dans le cadre d'un hommage à John Cage. Durant la saison 2013-2014, elle met en scène un texte de Grégoire Bouillier, *L'invité mystère*, dans le cadre du festival Actoral, et présente en février 2014 *Le Grand Jeu* — solo « sous influence » en dialogue avec le cinéma de John Cassavetes et la figure de Gena Rowlands (festival étrange cargo 2014). En novembre 2014, sur une proposition de Théâtre Ouvert, elle adapte et interprète *Toute ressemblance ou similitude* d'après un texte d'Aurore Jacob. *Foules* — création pour une centaine d'amateurs — créé en juin 2015 aura lieu cette saison au Prisme, au Théâtre de St Nazaire et au CNDC d'Angers. Cette proposition participative préfigure sa dernière pièce *Combat de Carnaval et Carême* créé en Janvier 2016 au Lieu Unique à Nantes.

CARL KNIF

Chorégraphe et le danseur, Carl Knif termine ses études à l'Académie de Théâtre de Helsinki en 2000 et intègre, en 2001, la compagnie de Tero Saarinen. Considéré au premier rang des danseurs finlandais il est, depuis 2007, concentré sur son propre travail chorégraphique.

Le Festival de Helsinki lui passe commande en 2010 d'une œuvre chorégraphique, *Hologram Walls*, puis viennent *Manuscrit* (2012) pour le Festival de Danse de Kuopio, et *Mothertongue* (2013) en collaboration avec le Ballet national finlandais.

THIERRY MALANDAIN

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. Durant douze ans, 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 internationales. Ses incursions dans le domaine du théâtre lyrique sont aussi importantes.

En tant que chorégraphe, Thierry Malandain est l'auteur de près de soixante-dix chorégraphies, dont plusieurs sont au répertoire d'autres compagnies internationales et reçoivent plusieurs récompenses, à Moscou, La Havane ou Bilbao...

Considéré par beaucoup comme le digne héritier des grands maîtres classiques, il a été élevé au rang d'Officier des Arts et des Lettres en 2010. Il dirige le Ballet Biarritz depuis 1998 et assure la direction artistique du Festival de Danse « Le Temps d'aimer » depuis 2009 à Biarritz.

JIRÍ KYLIÁN

Né à Prague en 1947, Jirí Kylián intègre l'école du Ballet National à 9 ans, le Conservatoire à 15 ans, puis rejoint le Royal Ballet de Londres en 1967. John Cranko, directeur du Ballet de Stuttgart, l'engage et l'encourage à créer ses propres pièces. En 1973, il commence une fructueuse collaboration avec le Nederlands Dans Theater (NDT), pour lequel il créera une cinquantaine de pièces. En 1975, il en devient le directeur artistique, poste qu'il occupera jusqu'en 1999. 1978 marque son entrée sur la scène internationale avec *Sinfionetta*. Cette même année, il co-crée le NDT 2, compagnie de jeunes danseurs (17-22 ans), puis, en 1991, le NDT 3, compagnie de danseurs et d'artistes scéniques de plus de quarante ans. En 1995, après 20 années de direction artistique au NDT, il est décoré, entre autre, Commandeur de la légion d'honneur en France et du Officer of the Orange Order par la Reine Beatrix des Pays-Bas, pour l'ensemble de son œuvre et sa contribution à la danse hollandaise. Le style de Kylián puise dans divers univers — classique, populaire, mouvement naturel, danse moderne américaine... Défiant les cadres académiques, il interroge sans cesse notre époque et retranscrit ce questionnement dans un répertoire parfois empreint d'humour, aux visions solennelles et étranges, perdues entre rêve et réalité. L'essence, le mystère de l'être, quêtes de son œuvre, sont révélés dans la danse.

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

ÉTUDIANSE EN CORÉE DU SUD #DANSE

jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016
Séoul, Corée du Sud

En partenariat avec
l'Université nationale des arts
de Corée - KARTS
Manifestation organisée
dans le cadre de l'Année
France-Corée 2015-2016

CORÉE 한국
프랑스 FRANCE
2015 2016

CERTIFICAT D'INTERPRÉTATION DE LA DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN

#DANSE
#ÉPREUVE_PUBLIQUE

Vendredi 24 et
samedi 25 juin 2016 à 15h
Salle d'art lyrique

Conservatoire de Paris
Entrée libre sur réservation
à partir du 10 juin
reservation@cnsmdp.fr

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Bruno Mantovani, directeur
Rémy Pflimlin, président

MEMBRE DE PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS

VOIR ET ENTENDRE SUR CONSERVATOIREDEPARIS.FR

Notre site internet vous permet
d'accéder à un vaste catalogue de films
et d'enregistrements du Conservatoire :
masterclasses, documentaires,
concerts, opéras, événements...

Prenez part à toute l'actualité
sur **Facebook** et **Twitter**