

CASSE NOISETTE

Malandain / Tchaïkovski

CASSE NOISETTE

Créé le 16 décembre 1997 à l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne.

Nouvelle production le 18 décembre 2003 au Teatro de Madrid.

Coproduction Opéra Théâtre de Saint-Etienne, Teatro de Madrid, CCN-Ballet Biarritz, Les Amis du Ballet Biarritz.

Ballet pour 16 danseurs
Durée : 80'

musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
chorégraphie Thierry Malandain
décor et costumes Jorge Gallardo
conception lumière Jean-Claude Asquié

En 1997, lorsqu'on m'invita à présenter Casse-Noisette, il me parut délicat de monter avec douze danseurs une œuvre conçue d'ordinaire pour un effectif plus important. Réflexion faite, puisque dans ce conte pour enfants tout devenait concevable après les douze coups minuit, pourquoi cette heure ne favorisait-elle pas également le rêve des plus grands ? J'ai donc accepté, mais il me fallait davantage pour aborder ce projet. Peu avant, je découvris le « rebirthing », une méthode respiratoire qui procure le bien être après une foule de sensations contradictoires. Au cours de cette « renaissance », de l'angoisse aux visions paradisiaques, comme dans les contes, tout peut arriver. C'est donc en référence à cette expérience que j'ai monté Casse-Noisette. Elle donne sens aux agissements de Drosselmeyer qui par le souffle guide l'esprit de Marie vers le pays des rêves alors que son corps est agité d'étranges convulsions.

Comme d'autres chorégraphes, je suis revenu au texte initial d'Hoffmann publié en 1816. Dumas père s'en inspirera pour écrire son Casse-Noisette de Nuremberg, une version qui aura la faveur de Marius Petipa

à la création du ballet en 1892. Mais on raconte que Tchaïkowski qui aurait préféré le premier, fut déçu de ce choix. Sans doute, le compositeur regrettait que l'argument ignore l'épisode de *La noix dure* relaté uniquement par Hoffmann. Conte à l'intérieur du conte, *La noix dure* est un récit fantastique qui est relaté à Marie. Il relance le processus dramatique et permet d'apprendre que Casse-Noisette n'est autre que le neveu de Drosselmeyer, victime d'un sort que seul l'amour peut libérer. Une révélation qui aurait permis à Tchaïkowski de composer un second acte plus dramatique. Mais Petipa qui avait comme exigence d'employer un grand effectif préféra conclure par un divertissement. On sait que nous étions dans une situation inverse, c'est pourquoi le second acte de notre Casse-Noisette intègre *La noix dure*.

Dans ce ballet où se projettent les délires hoffmanniens, l'ombre de Tchaïkowski semble planer sur le personnage de Drosselmeyer. À eux trois, ces hommes font de l'univers de l'héroïne une lanterne magique où elle, l'enfant illuminée, chemine vers une paix intérieure. En aimant Casse-Noisette, elle se fait messagère de leur désir, celui d'un bonheur attendu au soir de la vie.

Thierry Malandain

■ Synopsis

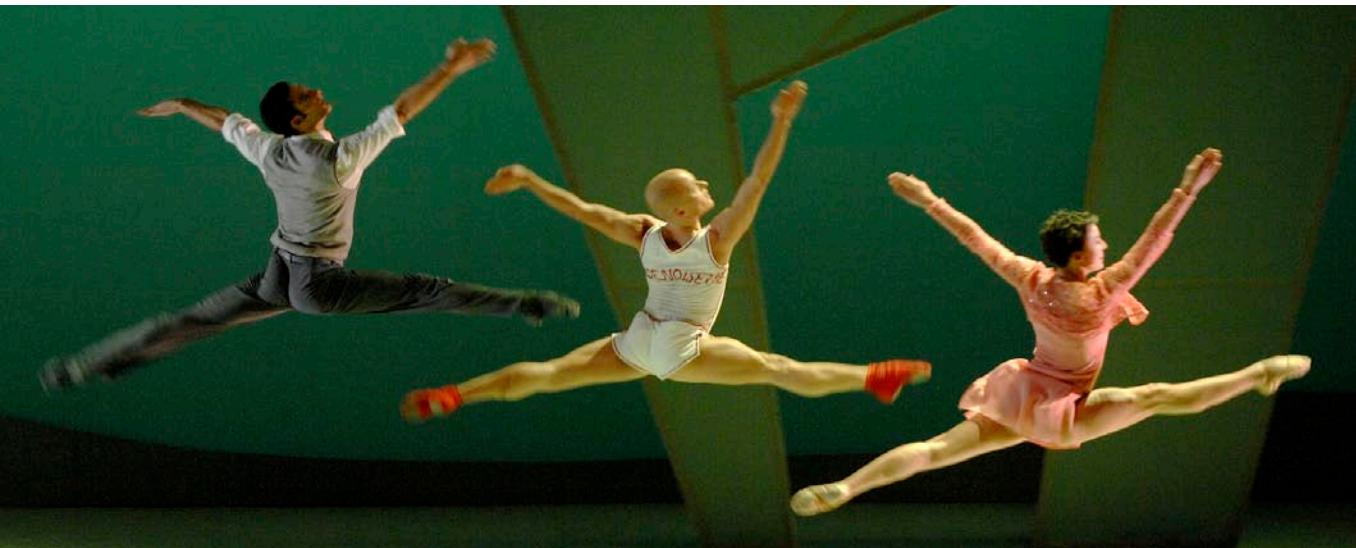
Acte I

À l'occasion de la fête de Noël, Marie reçoit de son parrain Drosselmeyer un Casse-Noisette en bois. Jaloux, son frère Frédéric brise le jouet. Drosselmeyer le répare et la soirée continue. À la nuit tombée, Marie assiste à des choses bien étranges : le sapin de Noël grandit et une bataille s'engage entre des rats et son protégé. Marie le sauve de la mort en assommant le Roi des rats et elle s'évanouit. Une tempête de neige efface alors les traces de la bataille.

Acte II

Lorsqu'elle se réveille, Marie est dans son lit. Drosselmeyer lui rend visite et raconte l'étrange histoire de la « Noix Dure ».

« Un Roi et une Reine ont une enfant. Un jour, le Roi chasse Dame Souris de son royaume.

Par crainte de son esprit vengeur, il place un Chat auprès du berceau de l'enfant. Malgré cette surveillance, la Souris parvient à jeter un sort à la jeune princesse Pirlipat qui devient instantanément fort vilaine. Drosselmeyer, le mage de la cour, annonce que seule une noix de Cratacuc sauvera la princesse. Il parcourt alors le monde à la recherche de cette fameuse noix et la trouve chez un cousin de Nuremberg. Son fils, neveu de Drosselmeyer, est celui qui cassera la noix pour la princesse. Après avoir croqué l'amande, Pirlipat retrouve sa beauté mais le jeune homme marche par mégarde sur la queue de Dame Souris et se

Thierry Malandain

voit transformé en Casse-Noisette. Selon Drosselmeyer, il retrouvera sa forme humaine après avoir vaincu le Roi des rats et grâce à l'amour qu'une jeune fille lui offrira en dépit de sa triste figure .»

Le Roi des rats est mort, Marie aime Casse-Noisette, le jeune homme retrouve son apparence et entraîne Marie dans la Valse des Fleurs. Mais toute histoire prend fin, Marie se retrouve curieusement seule auprès de son jeu de bois. Arrive alors Drosselmeyer accompagné de son neveu ; Marie reconnaît le jeune homme de son rêve.

conception Yocom - photos Olivier Houeix

Casse Noisette | Malandain Ballet Biarritz

EXTRAITS DE PRESSE

« Il faut souligner l'excellent niveau des danseurs. [...] Ils sont des héros et méritent vraiment les bravo. »

■ *El Pais, Roger Salas, 22 décembre 2003*

« Le *Casse Noisette* de Thierry Malandain présente tous les traits propres à son style, à commencer par un sens du mouvement très français. La chorégraphie est toujours affinée et attrayante, avec des passages d'une grande originalité d'écriture. »

■ *El Mundo, Julia Martin, 22 décembre 2003*

« Pour nous faire honte de notre vie chorégraphique, Biarritz dispose d'une compagnie de qualité, laquelle peut recréer à Madrid une tradition de l'Europe Centrale : la représentation de *Casse Noisette* de Tchaïkovski à Noël.[...] Un bon spectacle pour que les enfants le voient mais aussi ceux qui ne sont plus des enfants et qui veulent s'initier au monde fantastique de la danse. »

■ *La Razon, Luis G.Iberni, 21 décembre 2003*

« Sa chorégraphie est personnelle, soutenue par la forte condition de ses danseurs. Le ballet Biarritz est sans aucun doute une troupe excellente, dont bénéficie ce *Casse Noisette* particulier et peu orthodoxe. »

■ *ABC, Julio Bravo, 21 décembre 2003*

« Avec à sa tête le génial Thierry Malandain, le Ballet Biarritz présente un *Casse Noisette* dépoussiéré dans un langage moderne et novateur.»

■ *Salir, Salir, 25 décembre 2003*

« L'originalité des costumes et des lumières sans oublier le talent incontestable des danseurs ont transporté le public dans un monde onirique. Les artistes de Ballet Biarritz ont été littéralement ovationnés. »

■ *Sud-Ouest, Isabelle Castera, 21 août 2004*

FICHE TECHNIQUE

Casse Noisette

Mise en Jour le 08 février 2005

Plateau

- Loges pour 16 danseurs - équipées de douches et miroirs
- Eau minérale et jus de fruits pour 23 personnes
- Café, thé et fruits frais
- Aire de Jeu :
 - ouverture 13 mètres + dégagements en coulisses
 - profondeur 11 mètres + 2 m de dégagement derrière cyclo
 - + passage cour – jardin pour les danseurs
- Hauteur du grill minimum 9 mètres (préférence 16 mètres pour dégagement d'une structure)
- Tapis de danse noir autour des gris de la production (ou de Ballet Biarritz)
- Cyclorama gris clair (ou de Ballet Biarritz)
- Fond noir
- Deux perches latérales hauteur 4 m. à Cour - 6 m à Jardin sous réserve
- Une table d'accessoires et deux portants de costumes par côté
- Confettis à la fin du premier acte

Son

- Un Mini Disc
- Un Compact Disque, Mini Disc (en secours)
- Diffusion de salle et 4 retours de scène de bonne qualité
- Une Console de 6 entrées et 4 sorties
- Un Égaliseur à 31 bandes Stéréo
- Un Micro pour annonce éventuelle
- Intercom à 5 postes (Lumière - Son – 2 x Plateau - Cintrier)

Lumière

- 01 H.M.I. 2500 W
- 04 projecteurs de 5000 Watt (pour 4 changeurs de couleurs de la compagnie taille 40X40cm)
- 09 projecteurs de 2000 Watt Frèsnel
- 05 projecteurs de 2000 Watt Plan Convexes
- 43 projecteurs de 1000 Watt Plan Convexes
- 14 Découpes de 1000 Watt 22°-44° (dont 6 gobos)
- 03 Découpes de 1000 Watt 11°-26° (dont 1 Gobos)
- 06 Découpes de 1000 Watt 38°-58°
- 04 P.A.R. 64 - 220 V Lampes Serré (CP 60 - N° 1)
- 46 P.A.R. 64 - 220 V Lampes Larges (CP62 – N° 5)
- 42 Cycliodes Asymétrique 1000 Watt
- Gélamines LEE 204 - 201 - 197 - 195 - 180 - 179 - 170 - 144 - 134 - 132 - 119 - 117
115 - 106 - 104 - 103 - dépoli
- Gélamines ROSCO 81 - 26 - 21 pour cycliodes
- Circuits : Grill 4x 5Kw – 8 x 3 Kw - 75 x 2 Kw Sol : 6 x 3 Kw – 26 x 2 Kw

Nous apportons notre jeu d'orgue A.D.B. Phoenix 2 et demandons un branchement D.M.X. 512 en cabine lumière

FICHE TECHNIQUE

Casse Noisette

Mise en Jour le 08 février 2005

Décor Acte 1

- Tapis de danse Harlequin Studio Gris 12m x 12m
- Structure en aluminium (porte) H 5m50 x L 5m70
- Cône en lycra f 3m00 x H 7m00 (manœuvre à vue)

Décor Acte 2

- Cône suspendu f 3m00 x H 5m50
- Sapin en ombre derrière le cyclo (manœuvre à vue)
- Un module sur roulettes L 1m00 x P 2m00 x H 0m60

Remarque

Cette fiche technique s'entend pour une salle de spectacle, des adaptations sont possibles. Dans ce cas, une visite technique de notre régisseur général est indispensable !

Personnel

Personnel demandé pour l'installation - réglage :

- Un régisseur Lumière - Son - Plateau, trois électriciens, deux machinistes, un cintrier, voir *planning*.
- Une habilleuse les jours des spectacles à partir de 10h jusqu'à la fin du spectacle. (Avez-vous une machine à laver et un sèche linge à disposition de notre habilleuse ?).
- Quatre personnes à prévoir pour le déchargement et chargement du camion

FICHE TECHNIQUE

Casse Noisette

Mise en Jour le 08 février 2005

Planning

JOUR J-2	09h00 12h00	Déchargement + Montage	3 Lumières - 3 Machinistes
	14h00 21h00	Suite + Réglage	3 Lumières - 3 Machinistes - 1 Son jusqu'à 18h
JOUR J-1	09h00 12h00	Suite + Réglage	3 Lumières - 2 Machinistes - 1 Son
	14h00 18h00	Fin Réglage + Conduite Acte II	2 Lumières - 2 Machinistes - 1 Son
	18h00 19h30	Classe Danseurs sur Scène	
	20h00 21h30	Répétition danseurs + Technique	2 Lumières - 2 Machinistes - 1 Son -
JOUR J	09h00 12h00	Conduite Acte I	2 Lumières - 2 Machinistes - 1 Son - 1 Habilleuse
	13h00 14h30	Classe Danseurs sur Scène	
	14h40 18h00	Répétition Danseurs + Technique	2 Lumières - 2 Machinistes - 1 Son - 1 Habilleuse
	18h00	Nettoyage Plateau + Disposition aux danseurs	
	20h30 ?	Spectacle "Casse Noisette" • Acte 1 43' • Entracte 20' • Acte 2 36'	2 Lumières - 3 Machinistes - 1 Son - 1 Habilleuse
		Démontage et Chargement à l'issue du Spectacle (± 2h)	

Contact

Régisseur Général : Oswald ROOSE

Téléphone : +33(0)5 59 24 67 19 • Fax : +33 (0)5 59 24 75 40 • Portable : 06 14 39 92 50

Email : o.roose@malandainballet.com • secretariat : l.philippon@malandainballet.com