

CREATION 2021 • 2022

L'OISEAU malandain | stravinski DE FEU

Hugo Leyer, L'Oiseau de Feu © Olivier Houeix

le
cratère
SCÈNE NATIONALE D'ALÈS

THÉÂTRE
NATIONAL DE
LA DANSE
chail|ot

malandain
ballet | biarritz

NOTE D'INTENTION

Le musicologue Gianfranco Vinay écrit à propos d'Igor Stravinski : « Si Stravinsky n'avait pas atteint sa maturité artistique en écrivant de la musique pour les Ballets russes, il n'aurait pas été le Stravinsky que nous connaissons. Mais le contraire est vrai aussi. Si Stravinsky n'avait pas collaboré avec les Ballets russes, non seulement nous serions privés de plusieurs chefs-d'œuvre, mais la carrière artistique de plusieurs chorégraphes n'aurait pas été la même. Imaginons la carrière de [Michel] Fokine sans *Petrouchka*, celle de [Vaslav] Nijinsky sans *Le Sacre du printemps*, celle de [Léonide] Massine sans *Pulcinella* et celle de [Bronislava] Nijinska sans *Noces* ! Dans tous ces cas, la musique de Stravinsky fut un stimulant formidable, déclenchant des énergies créatrices nouvelles, permettant de valoriser les caractères stylistiques des différents chorégraphes. Dans le cas de [George] Balanchine, l'impact fut encore plus fort et durable, donnant lieu à l'une des collaborations artistiques les plus fécondes et originales de l'histoire de la musique et de la danse ».

Depuis lors, les collaborations entre Igor Stravinski et les disciples de Terpsichore n'ont cessé d'être fécondes, et aujourd'hui, le Malandain Ballet Biarritz en réunissant sur la même affiche Thierry Malandain et Martin Harriague, artiste associé au Centre Chorégraphique National s'inscrit dans cette belle continuité.

Avec *l'Oiseau de feu*, conte dansé de Michel Fokine créé à l'Opéra de Paris par les Ballets russes de Serge Diaghilev en 1910, il s'agira de la troisième rencontre entre le compositeur et Thierry Malandain. D'abord en 1991, avec *Pulcinella*, le chorégraphe à l'époque associé avec sa Compagnie Temps Présent à l'Opéra de Saint-Etienne, avait entrepris une relecture de ce ballet de Léonide Massine empruntant en 1920 à

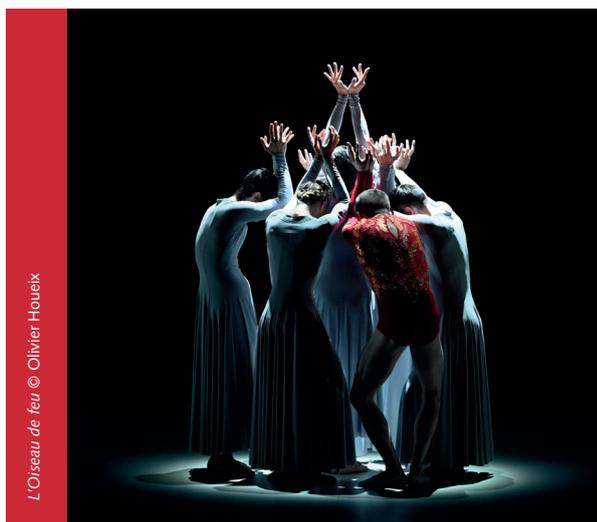

la Comédie italienne et inaugurant le style « néo-classique » du musicien. Puis en 2011, Thierry Malandain régla un duo intitulé *Entre deux* pour la compagnie néerlandaise Introdans sur le Concerto en ré pour orchestre à cordes.

Pour Martin Harriague, après *Sirènes* créé en 2018 pour le Malandain Ballet Biarritz et remarqué par son propos environnemental, célébrer la nature avec *Le Sacre du printemps* créé par Vaslav Nijinski au Théâtre des Champs-Élysées en 1913 est un premier pas dans l'univers du musicien russe, mais coulait de source et d'abondance.

Par ailleurs, les deux chorégraphes et le compositeur sont tous trois reliés par des attachements communs. En premier chef la Côte basque : Thierry Malandain y œuvre depuis 1998, Martin Harriague est natif de Bayonne et sur les conseils de Gabrielle Chanel, entre 1921 et 1924, Igor Stravinski s'établit à Anglet, puis à Biarritz où il composa quelques œuvres importantes, tandis que son beau-frère, Grégoire Baliankine ouvrait à Biarritz un cabaret russe fréquenté par Pablo Picasso, Alexandre Benois, Jean Cocteau ou encore Blaise Cendrars. Autres dénominateurs communs : un attachement profond à la danse et au Ballet, un goût prononcé pour les formules rythmiques et une inclination aux développements mélodiques.

Selon la théorie « des six poignées de main » du hongrois Frigyes Karinthy, toute personne dans le monde peut être reliée à n'importe quelle autre, au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus, six personnes. Avec l'avènement des réseaux sociaux et de la mondialisation, le degré de séparation ne serait plus que de trois personnes. On serait alors tenté d'affirmer que la danse – comme d'ailleurs, d'autres disciplines artistiques – a aussi ce merveilleux pouvoir de relier les êtres au-delà du temps qui passe et par-delà les contingences de l'époque.

L'Oiseau de feu © Olivier Houbix

L'OISEAU DE FEU

musique
chorégraphie
costumes
lumières
réalisation costumes

Igor Stravinski
Thierry Malandain
Jorge Gallardo
François Menou
Véronique Murat, Charlotte Margnoux

ballet pour 22 danseurs

Durée 30 minutes

AVANT-PREMIÈRE 11 septembre 2021 Biarritz • Festival Le Temps d'Aimer

PREMIÈRE 28-29 septembre 2021 Alès • Scène nationale Le Cratère

CRÉATION 4 au 12 novembre 2021 Paris • Chaillot - Théâtre national de la Danse

Coproducteurs

Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia -Donostia / San Sebastián (Espagne) – Ballet T, Chaillot-Théâtre national de la Danse – Paris, Théâtre des Salins, Scène nationale – Martigues, Le Cratère – Scène nationale Alès, Opéra de Reims, La Rampe – Scène conventionnée Echirolles, Opéra de Saint Etienne, Théâtre de Sartrouville, CCN Malandain Ballet Biarritz

Partenaires

Théâtre Olympia d'Arcachon, Le Parvis - Scène nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, Festival de Danse Cannes - Côte d'Azur France

Avant-propos

Conte dansé du chorégraphe Michel Fokine sur une musique d'Igor Stravinski, *L'Oiseau de feu* fut créé à l'Opéra de Paris le 25 juin 1910 par les Ballets russes de Serge Diaghilev. « Ivan Tsarévitch voit un jour un oiseau merveilleux, tout d'or et de flammes ; il le poursuit sans pouvoir s'en emparer, et ne réussit qu'à lui arracher une de ses plumes scintillantes », ainsi débute le libretto puisé dans les contes traditionnels russes. Mais ce n'est pas le portrait de cet oiseau que nous allons dessiner, ni celui que réalisa George Balanchine en 1949 d'après cet argument sur la suite d'orchestre de 1945 pour le New York City Ballet. Stravinski qui tira trois suites de son ballet en 1910, 1919 et 1945, confiera à ce propos : « Je préfère la chorégraphie de Balanchine pour la version 1945 de la suite de *L'Oiseau de feu* à l'ensemble du ballet de Fokine et à la musique aussi : la musique du ballet complet est trop longue et de qualité inégale »⁽¹⁾.

À l'instar de Balanchine, c'est la suite de concert de 1945 que nous utilisons, Maurice Béjart dont il me valut de danser la version en 1979 au Ballet du Rhin s'étant appuyé à l'Opéra de Paris en 1970 sur celle plus courte de 1919. Oiseau porteur d'espoir, ou bien icône révolutionnaire guidant des partisans vêtus de battle-dress, Béjart

précisera en avant-propos : « Stravinski, musicien russe, Stravinski musicien révolutionnaire. [...] *L'Oiseau de feu* est le phénix qui renaît de ses cendres. Le poète comme le révolutionnaire est un oiseau de feu »⁽²⁾.

De notre côté, on retiendra que les oiseaux symbolisent ce qui relie le ciel et la terre, voire que le phénix se décomposant pour renaître personnifié dans la religion chrétienne l'immortalité de l'âme et la résurrection du Christ. Au reste, dans son commentaire de la partition, le compositeur Reynaldo Hahn évoqua en 1910 : « un souffle très pur, très fort, et qui vient des hauteurs »⁽³⁾. D'où la tentation de faire de *L'Oiseau de feu* un passeur de lumière portant au cœur des hommes la consolation et l'espoir, à l'image de François d'Assise, le saint poète de la nature qui conversait avec ses frères les oiseaux qu'ils soient beaux rayonnants d'une grande splendeur, ou bien simples moineaux.

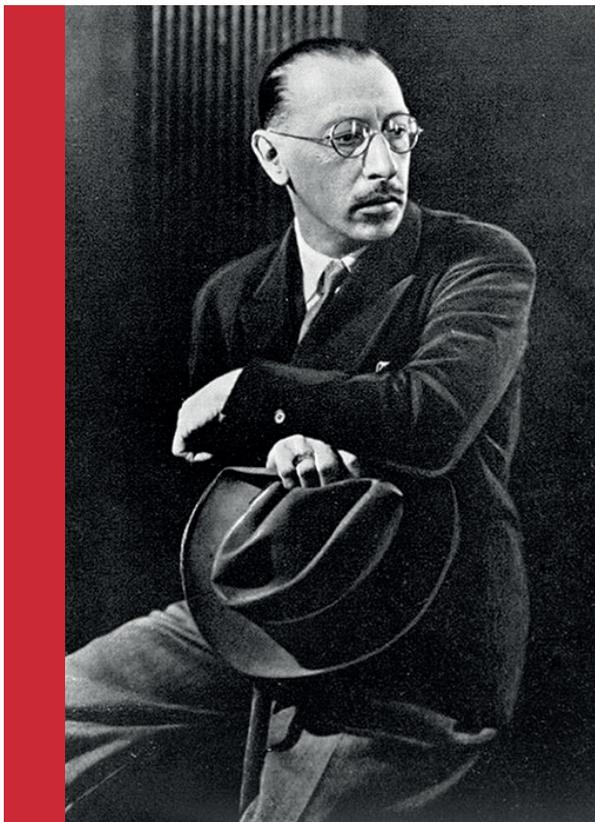
■ Thierry Malandain, février 2021

⁽¹⁾ Memories and Commentaries de Igor Stravinski, Robert Craft 1959 p.33

⁽²⁾ Maurice Béjart, 1970

⁽³⁾ Le Journal, 27 juin 1910

QUELQUES FAITS SUR STRAVINSKI

IGOR STRAVINSKI

Compositeur, pianiste, et chef d'orchestre russe (naturalisé français puis américain) (Oranienbaum, 1882 – New York, 1971)

Igor Fiodorovitch Stravinski (1882-1971) aura été le Picasso de la musique du XXème siècle. Explorateur de lui-même, doté d'une rare aptitude à changer de modèle et de forme tout en maintenant intact son style, il se livra à une perpétuelle réinvention.

Né en Russie de parents musiciens, c'est à la mort de son père qu'il décide de se consacrer entièrement à la musique. Rimski-Korsakov fut son maître, qui lui enseigna également l'orchestration. Le début de sa carrière sera marqué par sa rencontre avec Diaghilev. Sa création *L'Oiseau de Feu*, ballet chorégraphié par Michel Fokine pour les Ballets russes à l'Opéra de Paris en 1910 le rend célèbre. En 1913, dans le nouveau Théâtre des Champs-Élysées à Paris, la création du *Sacre du Printemps*, sur une chorégraphie révolutionnaire de Nijinski, suscitera la moquerie et le scandale, du fait de l'originalité de la musique et la chorégraphie peu conventionnelle ne respectant pas les codes classiques. Stravinski est un expérimentateur qui cherche la quintessence, des alliances sonores inédites, le rituel, même le sacré. Sa musique est une référence de modernité, d'originalité ou d'inventivité.

Exilé suite à la révolution russe, il passe ses premières années en Suisse, puis en France, il poursuit son chemin, rencontre Picasso, compose des œuvres néoclassiques comme *Pulcinella*, s'engage sur des œuvres religieuses avec *Messe*, Stravinski est insaisissable.

Il entretient une relation avec Coco Chanel et sur ses conseils, en 1921, il s'établit à Biarritz où il vivra auprès de sa famille, de Picasso, Chanel, Cocteau et bien d'autres durant 3 ans. Il composera dans ce cadre de vie, des œuvres telles que *Noces* et *Mavra*, s'exilera en Californie, puis sera enterré à Venise, ville de son cœur.

Sources medici.tv, France Culture, France Musique, Fondation Igor Stravinski

THIERRY MALANDAIN

Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain continue de créer un répertoire cohérent, profondément lié au Ballet et où la priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité.

Sa recherche du sens et de l'esthétique guide un style intemporal et sobre. Celui-ci peut être grave tout autant qu'impertinent et il puise sa richesse autant dans les racines que dans une vision renouvelée de la danse académique. Sa troupe est ainsi constituée d'interprètes ayant une formation classique et dont l'expression au travers des chorégraphies de Thierry Malandain est **actuelle**.

« Ma culture est celle du ballet classique et sans complexe, j'y demeure attaché. Car si je reconnais volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont d'une autre époque, je pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles d'histoire donne au danseur des ressources inestimables. Alors je m'amuse avec elle, devenant classique pour les uns, contemporain pour les autres, en quête simplement d'une danse que j'aime. Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec l'essence du sacré comme une réponse à la difficulté d'être. »

EN QUELQUES DATES

1977 Danseur à l'Opéra national de Paris, au Ballet du Rhin et au Ballet Théâtre Français de Nancy

1986 Fondation de la Compagnie "Temps présent" (Elancourt et Saint-Etienne)

1992 Installation à l'Esplanade Saint-Etienne en qualité de compagnie associée

1998 Directeur du Centre Chorégraphique National de Biarritz

2004 Nomination aux Benois de la Danse et Prix de la Critique du meilleur spectacle étranger Festival International du Ballet de la Havane pour *Les Créatures*

2005 Prix Culture de la Fondation Sabino Arana de Bilbao

2006 Seconde nomination aux Benois de la Danse avec *l'Envol d'Icare* créé pour le Ballet de l'Opéra national de Paris

2009 Directeur artistique du Festival Le Temps d'Aimer

2012 Prix de la critique pour *Une Dernière chanson*

2014 Taglioni European Ballet Award pour *Cendrillon*

2017 Prix de la meilleure compagnie pour *Noé* - Association professionnelle de la critique de théâtre, de musique et de danse

2018 Nomination aux Benois de la Danse pour *Noé*

2019 Elu à l'Académie des beaux-arts, à la section chorégraphie

2020 Prix SACD, section chorégraphie

CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Créé en 1998 à Biarritz à l'initiative du Ministère de la Culture et de la ville de Biarritz avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Malandain Ballet Biarritz est un des dix-neuf Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) existant en France.

Le Malandain Ballet Biarritz a pour particularité d'être constitué de vingt-deux danseurs permanents formés à la technique classique et dont l'expression au travers des chorégraphies de Thierry Malandain est actuelle.

Aujourd'hui, le Malandain Ballet Biarritz fait partie des compagnies les plus vues en Europe avec 100 000 spectateurs par saison et près de cent représentations par an dont un tiers est donné à l'international.

En tant que Centre Chorégraphique National, le Malandain Ballet Biarritz a également une intense activité en matière de sensibilisation des publics à la danse - avec en moyenne plus de trois cent cinquante interventions par an - et de soutien aux artistes et compagnies grâce au dispositif « Accueil Studio ».

Son ancrage géographique particulier l'a amené à tisser des partenariats féconds avec de nombreux acteurs culturels implantés sur le territoire euro-régional.

C'est ainsi que s'est construit le projet « Ballet T », partenariat entre le Malandain Ballet Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia de Donostia / San Sebastián, avec le soutien de l'Europe et du fonds Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre. Son objectif est de faire rayonner l'art chorégraphique au Pays basque, en coproduisant et diffusant des œuvres chorégraphiques mais aussi en veillant à sensibiliser et à faire circuler les publics au sein de l'Eurorégion.

La Communauté Pays Basque et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent le Malandain Ballet Biarritz pour ses actions en Iparralde et Gipuzkoa dans le cadre de la coopération territoriale et du développement de l'attractivité du territoire.

EXTRAITS DE PRESSE

«Sans avoir à recourir à un appoint scénographique, Malandain fait montre de créativité gestuelle et musicale. » (...) « Bien que Harriague se soit permis de détourner le sens de la parabole du *Sacre*, transformant un drame païen en rite sacrificiel chrétien, sa version reste intéressante, contrebalaçant le ballet qui précède (*L'Oiseau de feu*), plutôt apollinien, par un tourbillon de mouvements échevelés, d'une même troupe possédée par le démon de la danse.»

■ Toute la culture, Nicolas Villodre, 13 septembre 2021

«Malandain et Harriague, flamboyants chacun à leur manière» (...) Le premier, tout en délicatesse et en finesse, le second d'une énergie débordante doté d'un sens théâtral de la mise en scène : ils ont en commun l'intelligence des corps et de la dramaturgie.»

■ Sud Ouest, Céline Musseau, 14 septembre 2021

«Si l'on connaît un peu le parcours de Malandain, on retrouve ses obsessions de pureté, de rêve d'infini, de libération du corps douloureux, obtenue par ce corps lui-même. Si on les ignore, on découvre une fresque émouvante et superbement dessinée, où les couleurs alternent, porteuses de valeurs mystiques, et sur lesquelles se détache la figure prenante, tourmentée ou lisse de *L'Oiseau*, Hugo Layer, sans doute le danseur à la technique la plus parfaite, la plus parlante de la compagnie.» (...) A propos du *Sacre* du printemps : «Celle du brillant Martin Harriague, valeur montante de la chorégraphie française et notamment basque, nommé artiste associé au CCN Malandain Ballet Biarritz en 2018, se réfère indiscutablement aux origines d'une Russie primitive évoquée par Nijinski. Pour ce, il a retrouvé les piétinements, la présence de l'ancêtre, la dynamique encore beaucoup plus violente qu'à l'époque de la création, où les danseurs n'étaient guère habitués à tant de voltige, et l'esprit sacrificiel plus qu'érotique, en hymne à la nature renaissante, laquelle requiert pourtant d'être brisée pour revivre. Certes, ce n'est pas du Harriague typique, mais la fresque est impressionnante, la fin chavirante (...)».

■ Concertclassica, Jacqueline Thuilleux, 14 septembre 2021

Thierry Malandain (...) a choisi pour cette nouvelle chorégraphie de *L'Oiseau de feu* la suite de concert de 1945, celle même choisie par George Balanchine à qui il rend clairement hommage dans cette chorégraphie néoclassique épurée, extrêmement élégante dans des costumes lumineux de Jorge Gallardo». (...) A propos du *Sacre* du printemps : «... le rite païen, réglé avec beaucoup de rigueur et dansé avec une grande énergie par les magnifiques danseurs de la compagnie»

■ Concertonet.com, Olivier Brunel, 14 septembre 2021

A propos de *L'Oiseau de feu* : «Thierry Malandain en donne aujourd'hui sa version. Un enchantement. (...) Le folklore russe n'est plus de mise, on est ici dans l'élévation de l'âme.»

A propos du *Sacre du printemps* : «Une chose est sûre : Martin Harriague est un vrai chorégraphe.»

■ Les Echos, Philippe Noisette, 14 septembre 2021

«Un sacre bouillant d'idées qu'on ne détaillera pas ici tant c'est un régal de les découvrir»

■ Le Figaro, Ariane Bavelier, 15 septembre 2021

«ce *Sacre* du Printemps de Martin Harriague (...) est décidément rempli de beaux moments et recèle de fort jolies promesses.»

■ Les Balletonautes, Cleopold, 18 septembre 2021

www.malandainballet.com

centre chorégraphique national de nouvelle-aquitaine en pyrénées-atlantiques
 gare du midi • 23, avenue foch • f-64200 biarritz • tél +33 [0]5 59 24 67 19 • fax +33 [0]5 59 24 75 40