

théâtre de nîmes
scène conventionnée pour la danse contemporaine

TRISTAN & ISOLDE

Salue pour moi le monde !

Ballet du Grand Théâtre de Genève - Joëlle Bouvier

©GTG Grégory Batardon

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 À 20H ET MERCREDI 23 NOVEMBRE À 19H

THÉÂTRE BERNADETTE LAFONT

DURÉE 1H30

théâtre de nîmes - saison 2016 - 2017
www.theatredenimes.com - 1 place de la calade 30017 Nîmes - 04 66 36 65 00
direction François Noël

SOMMAIRE

DISTRIBUTION	p. 3
LE PROJET	p. 4
JOËLLE BOUVIER, CHORÉGRAPHE	p. 5
LES INTENTIONS DE LA CHORÉGRAPHE	p. 6
LECTURE DE L'OEUVRE	p. 7
PISTES PÉDAGOGIQUES	p. 9
NETOGRAPHIE	p. 9

CONTACTS

VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LE SERVICE ÉDUCATIF DU THÉÂTRE DE NÎMES ?

EDITH BORNANCIN,
chargée du service éducatif

04 66 36 65 12
e.bornancin@theatredenimes.com

ISABELLE ALVES,
enseignante missionnée théâtre par le rectorat

isabelle.alves@ac-montpellier.fr

NATHALIE HENRY,
enseignante missionnée danse par le rectorat

nathalie.henry-michel@ac-montpellier.fr

DISTRIBUTION

Pièce pour 22 danseurs

Chorégraphie

Joëlle Bouvier

Assistée d'Emilio Urbina et Rafael Pardillo

Musique

Richard Wagner

Scénographie

Emilie Roy

Costumes

Sophie Hampe

Lumières

Renaud Lagier

Avec les danseurs du Ballet du grand Théâtre de Genève

Madeline Wong Isolde

Geoffrey Van Dyck Tristan

Armando Gonzalez Besa Le roi Mark

Sara Shigenari Le Témoin

Et

Yumi Aizawa, Céline Allain, Louise Bille, Ornella Capece, Virginie Nopper, Tiffany Pacheco, Mohana Rapin, Angela Rebelo, Lysandra van Heesewijk, Valentino Bertolini, Natan Bouzy, Zachary Clark, Xavier Juyon, David Lagerqvist, Nathanäel Marie, Simone Repele, Sasha Riva et Nahuel Vega.

Ballet du Grand Théâtre de Genève

Directeur général **Tobias Richter**

Directeur du Ballet **Philippe Cohen**

Adjoint du Directeur du ballet, régie de scène **Vitorio Casarin**

Coordinatrice administrative **Emilie Schaffte**

Maîtres de ballet **Grant Aris / Grégory Deltenre**

Pianiste **Serafima Demianova**

Directeur technique **Philippe Duvauchelle**

Régisseur lumières **Arnaud Viala**

Régisseur plateau **José Manuel Rodriguez**

Son **Benjamin Vicq**

Habilleuse **Caroline Bault**

LE PROJET

SALUE POUR MOI LE MONDE !

« Salue pour moi le monde ! », c'est ainsi qu'Isolde prend congé de Brangäne en attendant Tristan afin de lui faire boire le philtre de l'expiation qui deviendra un philtre d'amour, simple alibi. Joëlle Bouvier explore à nouveau un grand mythe sur des musiques de Richard Wagner. Après avoir présenté sa vision de **Roméo et Juliette**, elle nous fait à présent partager des moments d'extase où la haine côtoie les flammes d'une passion extrême. Les souffrances et les antagonismes semblent trouver leur résolution dans la nuit, dans la mort. La passion règne en maître et la musique, « l'air qui ne meurt jamais », réunit les deux amants. Joëlle Bouvier a choisi de transformer certains éléments de l'histoire pour les rendre plus abstraits, afin de ne pas raconter cette histoire de façon trop narrative ou réaliste. Elle s'exprime à travers une écriture davantage onirique, métaphorique, d'où ressortent les grands thèmes de l'œuvre que sont l'amour, l'amour contrarié, la trahison, le ressentiment et le pardon.

En trois tableaux, elle équilibre subtilement les interventions des protagonistes principaux et le corps de ballet. Le défi tient aussi dans la force d'évocation d'un plateau dépouillé où voiles, bâtons et planches manipulées par les danseurs deviennent flot, bateau, arme, forêt... Duos ou scènes de foules, portés et sauts éblouissants, corps-à-corps poignants, l'interprétation est saisissante de perfection.

LE CONTEXTE

Tristan et Isolde est un opéra (action en trois actes) de Richard Wagner créé le 10 juin 1865 au Théâtre Royal de la Cour de Bavière à Munich sous la direction de Hans von Bülow. Cette «action en trois actes» est la mise en musique d'un poème que Wagner avait lui-même écrit d'après la légende médiévale celtique de Tristan et Iseut.

Sublime fresque de l'amour impossible, **Tristan** est l'œuvre par excellence ! En 1857, Wagner interrompt la composition du Ring, abandonnant alors Siegfried dans la forêt profonde, pour entreprendre une quête plus personnelle. Sa passion pour la jeune poétesse Mathilde Wesendock et leur relation adultère le hantent jour et nuit. **Tristan et Isolde** sera le miroir musical de leur passion et rarement un opéra aura mis à ce point en abyme la vie d'un artiste. Pour porter haut sa croyance en un amour absolu, Wagner repousse alors loin les limites de son art : tonalité mouvante, tension languissante, résolution sans cesse repoussée jusqu'à la mort ultime... Tout est à la fois si « réfléchi » et pourtant si charnel dans **Tristan**. L'épuration du livret est sans aucune mesure avec la pratique de l'époque.

L'HISTOIRE

Tandis que Tristan ramène sur son navire la princesse Isolde, promise à son oncle le roi Marke, cette dernière se montre irritée par l'attitude apparemment dédaigneuse de Tristan à son égard ; en fait tous deux sont épris l'un de l'autre – mais leur relation est sans issue. En échangeant le philtre de mort par un philtre d'amour, Brangäne, suivante d'Isolde, ne fait que raviver la flamme des amants lorsque ceux-ci boivent la coupe, et c'est dans une ivresse foudroyante qu'ils abordent en Cornouailles. Malgré le mariage d'Isolde, la passion des héros s'épanouit dans le plus grand secret à la cour du Roi Marke ; mais lorsque Marke surprend le couple, il s'estime trahi, bouleversé par le geste de Tristan. C'est blessé mortellement par Melot, le vassal de Marke, que Kurwenal, le propre écuyer de Tristan, tuera à son tour, Tristan expirera dans les bras d'Isolde, accourue trop tard : la princesse s'abimera dans la mort, une mort d'amour, seule issue à son union mystique avec Tristan.

JOËLLE BOUVIER, CHORÉGRAPHE

Depuis la création de leur compagnie en 1980, Joëlle Bouvier a co-signé avec Régis Obadia 15 œuvres chorégraphiques diffusées dans le monde entier et co-réalisé 4 courts-métrages, primés dans de nombreux festivals (FIPA d'Argent, Sélection officielle au Festival de Cannes 1989,...) et réalisé plusieurs clips vidéo dont *Casser la voix*, de Patrick Bruel (Victoires de la Musique 1990 et Starclip 1990). Elle a été co-directrice du CCN du Havre de 1986 à 1992, et du CND d'Angers de 1993 à 2003.

En 1993, elle réalise *Le Pressentiment*, court-métrage qui obtient le Grand Prix du Festival de Grenoble et le Prix de la Recherche du Festival de Montecatini. En 1999, elle crée *Où en est la nuit*, pièce pour 11 danseurs de l'École supérieure du CNDC l'Esquisse, puis *Fureurs*, au Festival Montpellier Danse en juin 1999 et le solo, *Dépêche-toi !*, au Festival de Danse de Marseille, en juillet 1999.

En novembre 2000, Joëlle Bouvier réalise pour le jeune public *L'Oiseau Loup*, (plus de 100 représentations, en France et à l'étranger). En septembre 2002, avec 8 danseurs, elle crée *De l'Amour*, co-produit par la Scène Nationale de Sceaux.

En octobre 2003, elle est invitée par Didier Deschamps, directeur du Ballet National de Lorraine, pour réaliser *Jeanne d'Arc*, création pour 10 danseurs, puis en 2006 *la Divine Comédie*, pour les 32 danseurs du Ballet de Lorraine, sur le thème de *l'Enfer* de Dante (ces deux créations sont toujours au répertoire du Ballet de Nancy).

Dans le cadre des Rendez-vous Chorégraphiques de Sceaux, elle crée, à la Scène Nationale des Gêmeaux, où elle est en résidence de création de janvier 2004 à décembre 2008, *Le voyage d'Orphée*, avec 5 danseurs en 2004, *Face à face*, solo co-produit par le Théâtre de la Ville à Paris en 2007 et en 2008 *Ce que la nuit raconte au jour*, pour 5 danseurs. En janvier 2009, Joëlle Bouvier crée *Dolls* pour 5 danseurs hip hop au festival Cités Danse Connections à Suresnes.

En mai 2009, elle chorégraphie *Roméo et Juliette*, sur la musique de S. Prokofiev, pour les 22 danseurs du ballet de Genève.

En mai 2011, avec Régis Obadia, elle reprend le duo *Welcome to paradise*, avec les danseurs du Ballet national de Lorraine. En novembre 2011, elle séjourne, durant deux mois, à Séoul pour créer une chorégraphie *What about love ?* pour les 16 danseurs de la National Korea Contemporary Dance Company. Parallèlement à son activité de création, Joëlle Bouvier réalise des projets événementiels comme l'animation des vitrines du Grand Magasin Le Printemps, à Paris en mars 2002 et en juin 2007. En août 2006, elle réalise une performance pour le lancement d'un nouveau produit cosmétique chinois, qui s'est déroulé au Palais des Congrès à Paris.

En juillet 2011, elle crée une chorégraphie, à Shanghai pour le groupe Amway. En décembre 2010, elle crée un événement chorégraphique pour la prestigieuse maison Hermès, à Paris. Puis, en novembre 2012, elle crée un spectacle autour de la chaussure, le *Shoe show*, présenté dans les différentes filiales de la maison HERMES, à travers le monde. Elle a été la chorégraphe des *Bacchantes*, créé en février 2005 à la Comédie-Française dans une mise en scène d'André Wilms.

©Vincent Warrin

Joëlle Bouvier a reçu le Grand Prix de la Danse SACD et est promue en 2000 au grade d'officier des Arts et des Lettres.

LES INTENTIONS DE LA CHORÉGRAPHE

Joëlle Bouvier relève un double défi, raconter de façon condensée trois actes de l'opéra de Wagner, d'une durée de quatre heures trente et exprimer un drame musical, un amour coupable, une trahison à travers le langage du corps. Alors même que cette œuvre n'a pas été écrite pour danser. Une écoute sensible de cet opéra ouvre des champs thématiques forts. Le romantisme, le tourment, la puissance et la sensibilité Wagnérienne offrent un univers onirique inducteur de sens, et de choix artistiques.

Isadora Duncan écrivait : « dans chaque creux de la musique, il y a un mouvement qui se cache [...] Comprenez-vous la tâche gigantesque qui nous attend si nous voulons délivrer le mouvement torrentiel lové à l'intérieur de la musique ? Ceci sera la naissance glorieuse de la danse »

En choisissant d'entrer par la passion, ce moment où l'amour et la mort se rejoignent, dans l'œuvre de Richard Wagner, Joëlle Bouvier n'a pas choisi la facilité.

Un ballet narratif

Les origines du ballet narratif

Le ballet d'action ou ballet-pantomime est un spectacle chorégraphique narratif, dont l'histoire est développée à l'aide de la danse et de la pantomime. Il naît au XVIIIe siècle, sous l'influence de l'opéra-ballet et de la comédie-ballet que Lully, Molière et Beauchamp avaient portés sur les scènes d'Europe durant le règne de Louis XIV. Jean-Georges Noverre, en élabore les principes dans son traité de 1760. Le Ballet en action, qualifié aussi de danse classique romantique marque un tournant vers une dimension narrative du geste artistique de danser. Un des plus représentatif est le ballet de **Giselle 1784**, Ballet du Théâtre de l'Académie Royale de Musique (actuel Opéra Garnier à Paris)

Le ballet narratif au XXIe siècle, ballet romantique et contemporain.

Après avoir construit des pièces très abstraites, Joëlle Bouvier prend le contrepied, en écrivant une œuvre très concrète, en ouvrant une parenthèse onirique. **Salve pour moi le monde** est un ballet narratif, organisés en trois tableaux, avec une dramaturgie. Lorsque l'histoire est connue, le chorégraphe se concentre sur ce que disent les corps, sur les énergies, l'espace, le temps, sur ce que les personnages ressentent et éprouvent afin de donner à voir la seule transcendance des corps. Les danseurs incarnent des personnages, à travers des états de corps, et avec des accessoires partenaires de danse. Les lieux sont représentés par les décors.

LECTURE DE L'ŒUVRE

Matériaux chorégraphiques

LES FORMES

Vingt-deux corps en mouvement, vocabulaire gestuel singulier, poétique, inventé par le chorégraphe.

- Des mouvements qui dessinent l'espace
- Utilisation discrète du vocabulaire et de la technique classique (jambes uniquement)
- Utilisation du contact improvisation en tant que technique (portés collectifs, duos contact et portés, danse de la mort)
- Les initiateurs du mouvement sont préférentiellement périphériques (membres et segments : doigts, coude, épaule, genou, pied...) et peuvent résonner au centre du corps. Le mouvement est à la fois d'ordre segmentaire et en circulation-propagation dans le corps.
- Le mouvement est virtuose par l'amplitude maximales, et par la vitesse d'articulation des mouvements les uns aux autres. Il l'est parfois par la vitesse d'exécution du mouvement lui-même.
- La démultiplication des propositions gestuelles crée également une forme de virtuosité.
- Une tonalité particulière est donnée à chaque section du ballet ou selon les personnages (pesant, vif, léger, fluide, anguleux, rond...)

L'ESPACE

- Utilisation de formes géométriques propres au ballet classique (quadrilles, cercles, lignes, triangles basculés sur un plan vertical...)
- Une utilisation importante de la diagonale, en tant qu'axe de déplacement, et aussi, en tant qu'orientation du corps.
- Une tension entre le centre de la scène et la périphérie est souvent mise en jeu.

LES RELATIONS ENTRE DANSEURS

- Utilisation de groupements symétriques et asymétriques, par exemple, un quadrille de 16 se divise en 8+8, 8/2+8/2, 4+4+4+4 (en profondeur), 4+4+4+4 (en largeur)
- Quatuors (Isolde et trois chevaliers), trios
- Duos type pas de deux pour le couple principal, ou duel Tristan et le prince Mark
- Solo (Tristan puis Isolde)
- Groupe + un (Tristan ou le roi Mark et le corps de ballet homme, Iseult et le corps de ballet femmes).

©GTG Grégory Batardon

La scénographie

(comment la danse est-elle mise en scène ?)

La scénographie est déterminée par la structure musicale

L'ECRITURE MODULAIRE

- Module : assemblage de petits gestes,
- Phrase : assemblage de modules (en relation avec la phrase musicale)
- Tableau : assemblage de phrases (en relation avec la structure narrative).

L'UNISSON

- Base principale de l'écriture
- Décalages (même module ou phrase pour plusieurs danseurs mais décalé dans le temps)
- Polyphonie (différents modules ou phrases simultanés)
- La répétition (de motifs gestuels, de modules, de phrases, de tableaux)

L'esthétique

Une esthétique qui se réfère au ballet classique par

- L'architecture narrative du ballet (récit organisé en tableaux avec personnages identifiables) et le support du récit (livret musical, thématique)
- Le choix d'un compositeur romantique et la relation étroite à la musique qui renforce la dramaturgie
- L'utilisation de figures géométriques et modes de relations entre les danseurs (quadrille, danses de couple, personnages périphériques à l'action principale qui participe au contexte)
- L'utilisation d'effets scénographiques et de décors qui créent l'illusion (l'escalier à double hélice, métaphore d'un ailleurs, de l'haut delà, voile bleu tel l'océan, les planches pour styliser un bateau...)
- Une esthétique néo classique mineure par :
 - Des costumes classiques alliés à une démarche contemporaine
 - L'utilisation très discrète d'éléments du vocabulaire classique dans une approche singulière du mouvement par le chorégraphe.

Une esthétique des années 80'

- Le statut de la chorégraphe, auteur et metteur en scène
- L'esthétique graphique du mouvement qui dessine l'espace
- L'utilisation du procédé d'écriture modulaire.
- Des accessoires partenaires de danse (bâtons, corde, terre)

©GTG Grégory Batardon

PISTES PÉDAGOGIQUES

- ★ Le mythe de Tristan et Iseult
- ★ Danse et narration
- ★ Le langage du corps pour sublimer l'expression des sentiments d'un drame musical
- ★ Leitmotiv musical / leitmotiv d'états de corps, références aux personnages de l'œuvre
- ★ Danse et partis pris corporels : constantes et différences dans l'histoire des cultures et des sociétés
- ★ Le courant romantique dans l'art

NETOGRAPHIE

Teaser du spectacle

<https://www.youtube.com/watch?v=llleisnw0wA>

Interview Joëlle Bouvier

<http://www.maisondeladanse.com/programmation/saison2016-2017/tristan-isolde-salue-pour-moi-le-monde>

Numéridanse.tv - La minute du spectateur – Présentation de la chorégraphe Joëlle Bouvier

http://www.numeridanse.tv/fr/collections/131_la-minute-du-spectateur/4451_la-minute-du-spectateur-jolle-bouvier

Giselle 1784, ballet classique romantique Ballet du Théâtre de l'Académie Royale de Musique (actuel Opéra Garnier Paris)

<https://www.youtube.com/watch?v=yNxNRP1xQ2U>