09 DECEMBRE 2009 18 JUILLET 2010

DIRECTION ARTISTIQUE JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

CÉLÈBRENT

LE CENTENAIRE

DES BALLETS RUSSES

DOSSIER DE PRESSE

PRESS BOOK

CONTACT PRESSE PARIS Opus 64 Valérie Samuel et Patricia Gangloff Tél : 00 33 1 40 26 77 94 mail : p.gangloff@opus64.com

CONTACTS PRESSE MONACO Monaco Dance Forum Jessica Pinal Tél: +377 97 70 65 20 mail: jpinal@monacodanceforum.com

Ballets de Monte-Carlo Patrick Wante Tél : 04 92 41 60 21

mail: p.wante@balletsdemontecarlo.com

SPECTACLES
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
MASTERCLASSES
GRIMALDI FORUM

SOMMAİRE

EDITORIAL CALENDRIER DE L'ACTE 1

ACTE 1

MONACO DANCE FORUM

Alonzo King's Lines Ballet	Création	P 10
Compagnie Transe Express		P 11
Maritime Marionettes		P 12
Vaslav Nijinsky, Georges Momboye, Marie Chouinard, Jiri Kylian,		
Thierry Malandain, Jean-Christophe Maillot, Didier Sandre		P 13
Compagnie Marie Chouinard		P 15
Compagnie Trafic de Styles / Sébastien Lefrançois	Création	P 16
Ballet de Hambourg / John Neumeier		P 17
Groupe Grenade / Josette Baïz		P 18
Compagnie Georges Momboye		P 19
Armitage Gone ! Dance / Karole Armitage	Création	P 20
Xavier Le Roy		P 21
Sidi Larbi Cherkaoui, Javier De Frutos,		
Russell Maliphant, Wayne McGregor	Créations.	P 22
Les Ballets Trockadero		P 24
Compagnie Ariadone / Carlotta Ikeda & Ko Murobushi		P 25
Compagnie Beau Geste / Dominique Boivin		P 26
Shen Wei Dance Arts		P 27
Soirée de Gala du Centenaire des Ballets Russes		P 28
Installation de David Michalek		P 29
Installation de William Forsythe	Création	P 30
Installations de l'ESAP Pavillon Bosio	Création	P 31
Installation de Johan Muyle		P 32
Exposition d'Ernest Pignon-Ernest		P 33
Performance Nederlands Dans Theater artists	Création	P 34
Performance Forsythe artists	Création	P 35
Master Classes, Workshops et Rencontres		P 36
Conférences, Colloques et Projections		P 37
LES BALLETS DE MONTE-CARLO		
Vaslav Nijinsky Le Sacre du Printemps		P 38
George Balanchine Le Fils Prodigue		P 38
Jean-Christophe Maillot Shéhérazade	Création	P 38
Marco Goecke Le Spectre de la Rose		P 39
Jiri Kvlian Silent Cries / Les Noces		P 39

ACTE 2 * LES BALLETS DE MONTE-CARLO Maurice Béjart Le Sacre du Printemps..... MONACO DANCE FORUM le Logoscope - Création théâtrale de Peggy Semeria......P 49 Israël Galvan......P 50 Merce Cunningham Dance Company......P 51 Olivier Dubois. Création. P 53 ACTE 3 * MONACO DANCE FORUM et LES BALLETS DE MONTE-CARLO Alonzo King.......Créati Two pieces + 2 Créations P 60 Jiri Kylian, Michael Schumacher..... Création P 62 Historique du Monaco Dance Forum......P 63 Organigrammes.....P 66 TarifsP 68

FDITORIAL.

Derrière le monocle de Diaghilev se cachait un œil qui voyait tout - un esprit avide de mondes nouveaux qui, en 1909, fit monter à bord de sa compagnie un équipage hors normes pour tenter à ses côtés l'aventure d'un art total. Cent ans plus tard, Monaco, qui fut l'atelier créatif de Diaghilev pendant près de deux décennies, est agité à son tour par le désir de produire de l'inattendu et d'étonner le public. A l'occasion de la célébration nationale du Centenaire des Ballets Russes, un pari ambitieux a été lancé sur les flancs escarpés de la Principauté : rendre hommage pendant un an à cette compagnie mythique et à celui qui l'a façonnée par ses rêves et son tempérament.

Sous la Présidence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, placés au cœur d'une grande collaboration qui voit s'unir à la demande du Gouvernement Princier toutes les grandes institutions culturelles monégasques, le Monaco Dance Forum et les Ballets de Monte-Carlo célèbrent cette fusion des arts si chère aux Ballets Russes. En mesurer la portée plutôt que les figer dans une gangue commémorative; faire renaître l'esprit de Diaghilev plutôt que le remercier à titre posthume; confronter la danse à son point zéro pour lui donner les moyens d'écrire de nouvelles pages. Voici les raisons d'être de ce foisonnement de spectacles, de rencontres, de créations et d'actions pédagogiques.

La tâche est immense pour le Monaco Dance Forum et les Ballets de Monte-Carlo qui mûrissent une programmation commune. Conscients qu'il fallait faire tenir un siècle d'art et de danse en une seule et courte année, le Monaco Dance Forum et les cinquante danseurs de la compagnie se sont donnés trois objectifs. Le premier est d'offrir aux spectateurs une plongée abyssale dans un répertoire devenu historique. Le deuxième incarne ce que prônait Diaghilev : la conjugaison systématique des talents, toutes disciplines artistiques confondues. Quant au troisième objectif, il symbolise ce que Diaghilev rêvait de créer à Monaco : un lieu d'ébullition artistique qui jamais ne fermerait l'œil, une plaque tournante de l'art vivant.

Ce rêve deviendra possible grâce aux artistes chorégraphiques, musiciens, écrivains, plasticiens, acteurs, compositeurs, chanteurs et compagnies de renommée internationale qui s'apprêtent à rejoindre Monaco de décembre 2009 à juillet 2010 pour votre plaisir.

Bienvenue dans le berceau des Ballets Russes!

Jean-Christophe Maillot

Behind Diaghilev's celebrated monocle was an all-seeing eye, avid to capture the spirit of new worlds. In 1909, he organized a crew of outstanding collaborators to sail the high seas of artistic adventure, searching for total art. One hundred years later the Principality of Monaco, where Diaghilev spent nearly two decades creating at full throttle, continues to be inhabited by the same spirit: a desire to produce the unexpected and to enchant the public. For the occasion of the national centenary celebration of the Ballets Russes, an ambitious wager was accepted at "The Rock". Unhesitatingly, a year was devoted to the memory of this mythic company and the man who created it out of his dreams and temperament.

Under the patronage of Her Royal Highness, the Princess of Hanover, Monaco's cultural institutions, the Monaco Dance Forum and the Ballets de Monte-Carlo have been brought together by the Principality to celebrate the Ballets Russes and the fusion of arts that was its hallmark. A celebration, not a commemoration, for the spirit of Diaghilev lives; and the idea is not to erect a static monument, but rather to foster his legacy. The rich program of performances, encounters, guided tours, workshops and related events has been orchestrated to keep the creative flame alive.

The Monaco Dance Forum and the Ballets de Monte-Carlo have embarked upon an ambitious project that takes the form of a common program. A century of dance condensed into a single year: what a challenge for the Monaco Dance Forum and the fifty dancers of the Ballets de Monte-Carlo. Three main objectives were set. First, to offer spectators an immersion course in what has become a historical repertory. Second, to be faithful to Diaghilev's ideal of the systematic collaboration between all artistic disciplines. As for the third objective, it symbolizes Diaghilev's dream for Monaco: a place where the spirit of art would always sparkle, a hub of the lively arts.

This dream comes true thanks to the individual dancers, choreographers, musicians, artists, actors, composers, singers as well as the internationally applauded companies who will bring their art to Monaco from December 2009 to July 2010 for your pleasure.

Welcome to the cradle of the Ballets Russes!

Jean-Christophe Maillot

ACTE 1: DU 9 DECEMBRE 2009 AU 3 JANVIER 2010

L'Acte 1 est essentiellement consacré à de nouveaux regards sur le répertoire des Ballets Russes. Chaque artiste invité se sera confronté à une œuvre majeure de la compagnie de Diaghilev en leur insufflant son énergie propre. Question d'héritage.

Act I is mainly focused on new conceptions of the Ballets Russes repertoire. Each one of the guest artists will have been confronted to a major ballet of Diaghilev's company so to instil their own energy into the work. A question of heritage.

ACTE 2 : DU 27 MARS AU 16 AVRIL 2010

Le tournant que Merce Cunningham a fait prendre à la danse peut rivaliser avec l'héritage des Ballets Russes. L'Acte 2 met donc à l'honneur la filiation entre le paysage artistique actuel et cette seconde révolution. Autrement dit, comment aujourd'hui la danse espagnole, les arts plastiques, le théâtre et la création contemporaine en général s'inscrivent dans ce rapport artistique transversal.

Act II will honour today's artistic field ever since the outburst of the notion of collaboration initiated by Merce Cunningham. In other words, how has it been possible for spanish dancing, the visual arts, theater and contemporary creation in general to establish a major connection amongst the various art forms invented by the great american artist? The answer lays in between breaking away and exploring the unknown!

ACTE 3: DU 2 AU 18 JUILLET 2010

L'Acte 3 fait la part belle aux créations. Temps fort de la célébration des Ballets Russes, cette période estivale comptera pas moins de dix créations, issues de sources chorégraphiques, musicales et scénographiques aussi diverses que réjouissantes. Un pas en avant!

Act 3 largely focuses on creations. Highlight of the Centenary Celebrations, the summer season will include no less than ten creations originating from a diversity of exciting choreographic, musical and scenographic sources. A step ahead.

CALENDRIER DE L'ACTE 1

MERCREDI 9 décembre

Maudits Sonnants Carillon Céleste - Compagnie Transe Express - Port de Monaco 18h - gratuit

Shéhérazade, Rasa - Alonzo King

- Grimaldi Forum 20h30

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatique sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

JEUDI 10 DECEMBRE

Shéhérazade, Rasa - Alonzo King

- Grimaldi Forum 20h30

Performance Forsythe Artists

- Grimaldi Forum - 19h45 gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatique sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

VENDREDI 11 DECEMBRE

Petrouchka - Maritime Marionettes

- Théâtre des Variétés 19h

Faunes I - Nijinsky, Momboye, Chouinard, Kylian, Malandain

- Salle Garnier 20h30

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatique sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

SAMEDI 12 DECEMBRE

Petrouchka - Maritime Marionettes

- Théâtre des Variétés 15h

Faunes II - Nijinsky, Momboye, Maillot, Kylian, Malandain

- Salle Garnier 16h

Le Sacre du Printemps, Prélude à l'Après-Midi d'un Faune

M. Chouinard

- Grimaldi Forum 20h30

Table ronde Qu'est-ce que les Ballets Russes ont apporté à

l'histoire de la musique ?

- Grimaldi Forum - 15 à 17h - gratuit

Réflexion autour du Faune

- Salle garnier - 18h - gratuit

Performance Forsythe Artists

- Grimaldi Forum 19h45 - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

DIMANCHE 13 DECEMBRE

Ficelle d'encre - Sébastien Lefrançois

- Grimaldi Forum 16h

Nijinsky - John Neumeier Ballet de Hambourg

- Grimaldi Forum 20h30

Rencontre autour de l'écriture

Philippe Guilloux, Jean Rouaud

- Grimaldi Forum 10h à 17h30

Rencontre pédagogique autour de l'initiation

- Grimaldi Forum - gratuit

Projection Cinémathèque de la Danse

- Grimaldi Forum 18h - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Improvisation Hip-Hop Battle

- Grimaldi Forum 14h - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

LUNDI 14 DECEMBRE

Le Sacre, Hommage à Forsythe, Duo - Josette Baïz

- Théâtre des Variétés 19h

Nijinsky - John Neumeier Ballet de Hambourg

- Grimaldi Forum 20h30

Projection Cinémathèque de la Danse

- Grimaldi Forum 18h - gratuit

Performance Forsythe Artists

- Grimaldi Forum 19h45 - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Conférence Diaghilev et les écrivains - Richard Flahaut

- Grimaldi Forum 18 à 19 h - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

MARDI 15 DECEMBRE

Rite of Spring Summer of Love - Karole Armitage

- Salle Garnier 19h

Prélude à l'Après-Midi d'un Faune, Le Sacre du Printemps

Georges Momboye

- Grimaldi Forum 21h

Conférence Diaghilev et les peintres - Richard Flahaut

- Grimaldi Forum 18 à 19h gratuit

Performance Surprise - gratuit

Performance Nederlands Dans Theater Artists

- Salle Garnier 18h15 - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

MERCREDI 16 DECEMBRE

Le Sacre du Printemps - Xavier Le Roy

- Grimaldi Forum 19h

In the Spirit of Diaghilev - Maliphant, McGregor, De Frutos, Cherkaoui

- Grimaldi Forum 20h30

Colloque Argument Les arts plastiques et la scène

- Grimaldi Forum 9h30 à12H30

Colloque Argument Les dispositifs vidéo en guestion

- Grimaldi Forum 14h30 à 17H15

Performance Surprise - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

JEUDI 17 DECEMBRE

In the Spirit of Diaghilev - Maliphant, Mc Gregor, De Frutos, Cherkaoui

- Grimaldi Forum 20h30

Colloque Argument La place de l'image sur la scène

- Grimaldi Forum 10h à 12h45

Projection Cinémathèque de la Danse

- Grimaldi Forum 18h - gratuit

Performance Surprise - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek

- Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe

- Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest

- Lieu à préciser

VENDREDI 18 DECEMBRE

Programme Ballets Russes - Les Ballets Trockadero - Salle Garnier 21h

Haru No Saïten Un Sacre du Printemps - Ikeda & Murobushi - Théâtre des Variétés 19h

Conférence Diaghilev et les compositeurs - Richard Flahaut - Grimaldi Forum 18h à 19h - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek - Grimaldi Forum - gratuit

Performance Nederlands Dans Theater Artists - Salle Garnier 19h45 - gratuit

Performance Surprise - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP - Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe - Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract - William Forsythe - Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest - Lieu à préciser

SAMEDI 19 DECEMBRE

La Danse, une histoire à ma façon - Dominique Boivin - Grimaldi Forum 16h

Programme Ballets Russes - Les Ballets Trockadero - Salle Garnier 18h

Le Sacre du Printemps, Re-(Part III) - Shen Wei - Grimaldi Forum 20h30

Conférence Diaghilev et la technique - Richard Flahaut - Grimaldi Forum 18h à19h - gratuit

Performance Surprise - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek - Grimaldi Forum - gratuit

Performance Nederlands Dans Theater Artists - Salle Garnier 17h15 - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP - Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope William Forsythe - Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract William Forsythe - Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest - Lieu à préciser

DIMANCHE 20 DECEMBRE

La Danse, une histoire à ma façon Dominique Boivin - Grimaldi Forum 15h

Soirée de Gala du Centenaire des Ballets Russes - Grimaldi Forum 20h30

Projection Archives Audiovisuelles de Monaco - Grimaldi Forum 18h - gratuit

Performance Surprise - gratuit

Installation Slow Dancing - David Michalek - Grimaldi Forum - gratuit

Parcours initiatiques sur le thème des Ballets Russes - ESAP - Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique Kaleidoscope - William Forsythe - Grimaldi Forum - gratuit

Objet chorégraphique City of Abstract William Forsythe - Grimaldi Forum - gratuit

Exposition Extases - Ernest Pignon-Ernest - Lieu à préciser

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

SAMEDI 26 ET LUNDI 28 DECEMBRE,

Le Sacre du Printemps - Vaslav Nijinsky Le Fils Prodigue - George Balanchine Shéhérazade - Jean-Christophe Maillot - Grimaldi Forum 20h30

DIMANCHE 27 DECEMBRE

Le Sacre du Printemps - Vaslav Nijinsky Le Fils Prodigue - George Balanchine Shéhérazade - Jean-Christophe Maillot - Grimaldi Forum 16H00

JEUDI 31 DECEMBRE, VENDREDI 1er, SAMEDI 2 JANVIER

Le Spectre de la Rose - Marco Goecke Les Noces - Jiri Kylian Silent Cries (l'Après-Midi d'un Faune) - Jiri Kylian Shéhérazade - Jean-Christophe Maillot - Grimaldi Forum 20h30

DIMANCHE 3 JANVIER

Le Spectre de la Rose - Marco Goecke Les Noces - Jiri Kylian Silent Cries (l'Après-Midi d'un Faune) - Jiri Kylian Shéhérazade - Jean-Christophe Maillot - Grimaldi Forum 16H00

ALONZO KİNG'S LİNES BALLET - ALONZO KİNG

Commande du Monaco Dance Forum

Shéhérazade

Chorégraphie : Alonzo King Interprètes : LINES Ballet Création lumière : Axel Moregenthaler

Creation lumiere : Axel Moregenthaler Création musicale, création sonore : Zakir Hussain (d'après

Rimsky Korsakov) / Musique originale : Rimsky Korsakov

Interprétation : Zakir Hussain

Rasa

Chorégraphie : Alonzo King

Création: 2007

Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 20H30

Salle des Princes Grimaldi Forum

SHÉHÉRAZADE

Création

SHÉHÉRAZADE

Le Monaco Dance Forum a commandé au chorégraphe sa vision de Shéhérazade, pièce donnée par les Ballets Russes à travers la vision de Fokine avec un Nijinsky suscitant l'engouement du public de l'Opéra de Paris, en 1910. La princesse des mille et une nuits qui se tord sous l'impitoyable rancœur du schah avait au début du 20ème siècle provoqué des émois, les spectateurs ayant apprécié le rythme soutenu et l'allant des Ballets Russes. Dans son harem, le schah est indigné du récit des contrariétés conjugales de son frère Schariar. Il répondra à cette luxure par la vengeance d'un massacre dans le harem, dont le point culminant sera le suicide de l'héroïne au pied de son maître. La scène se passe entre les 8ème et 9ème siècles, à Bagdad. La musique du ballet est composée par Zakir Hussain, qui réinterprète la partition originale avec des anciens instruments orientaux. Le spectacle évoquera l'alternance entre nuit et jour, l'écoute et l'art de raconter... bref, une réflexion sur la temporalité et la consistance des mille et une nuits verra le jour. Ici, Alonzo King se donne pour intention de rendre l'histoire de l'envoûtante narratrice émouvante mais aussi sensuelle. La gestuelle, fluide et énergique, promet de tracer un fil conducteur inventif et puissamment charnel, signature du chorégraphe. Et cette signature sera visible par la qualité de mouvement qu'Alonzo King sait si bien insuffler à ses danseurs.

ALONZO KING

Alonzo king est l'un des chorégraphes les plus importants des Etats-Unis, reconnu pour sa vision unique du mouvement, son sens de la musique et du rythme. ses pièces sont inscrites au répertoire de nombreuses compagnies à travers le monde. Il a également chorégraphié pour des opéras, pour la télévision et des films.

Alonzo King projette ses interprètes à toute allure dans une danse non-stop qui conjugue le langage classique et une intervention toute personnelle qui se loge notamment dans un travail hallucinant des bras et des mains. Il travaille avec des artistes de grande renommée et de tous les horizons.

La compagnie d'Alonzo King est installée depuis sa création en 1982 à San-Fransisco. Elle a acquis rapidement une reconnaissance mondiale par l'inventivité des chorégraphies d'Alonzo King, l'originalité de ses collaborations et la qualité de ses interprètes.

En 1989, Alonzo King a créé le Centre de Danse de San-Francisco, devenu le plus important centre de la côte ouest. Plus de 8000 étudiants par mois participent à plus de 400 cours de danse (danse contemporaine, danse classique, danse jazz, flamenco, danse indienne, capoeira, yoga...).

Depuis 1994, la compagnie est en résidence au Yerba Buena Arts Center de San-Francisco. Alonzo King a reçu de nombreuses récompenses pour la qualité de son travail artistique.

SHÉHÉRAZADE

Production Monaco Dance Forum

Spectators will be spellbound by Alonzo King's princess of the thousand and one nights. It's an opportunity to see his powerfully sensual style expressed by a magnificent company. The story of feminine lust ground down by one man's power in an atmosphere cunningly evoked by oriental music. In other words, the dancers move to the sounds of Zakir Hussain, who has re-interpreted the original Rimsky-Korsakov score with antique oriental instruments. And with a special flourish: it's an invitation to a dream... but one that does not necessarily end well. Nonetheless, the spectator will leave feeling enchanted, thanks to the fluid dance, the energy, the choreographic inventiveness of Alonzo King, a master in the art of making body and soul vibrate. And he will be back in July 2010 with a creation that will premier with the Ballets de Monte-Carlo. Full speed ahead!

ALONZO KING

Alonzo King (Choreographer, Artistic Director) is a visionary choreographer who has works in the repertories of companies throughout the world. He has worked extensively in opera, television, and film. In 1982, Mr. King founded Alonzo King's LINES Ballet, which has developed into an international touring company. Seven years later, he inaugurated the San Francisco Dance Center, which has grown into one of the largest dance facilities on the West Coast offering over 80 open classes to adults and teenagers. In 2001, Alonzo King started the LINES Ballet School to nurture and develop the talents of young dancers through year-round and summer programs. Expanding the scope of his educational visions to the college level in 2006, Alonzo King and LINES Ballet embarked on a partnership with the Dominican University of California, creating the West Coast's first Joint BFA program in Dance. It is the only Joint BFA program in the country to be led by an active, worldrenowned master choreographer.

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

France

MAUDITS SONNANTS - CARILLON CÉLESTE

Maudits Sonnants

Chorégraphie, scénographie, conception, mise en scène :

Gilles Rhode Création : 1996

Danseurs, interprètes : Gilles RHODE, Didier CAPEILLE, Philippe DEVIN, Matthieu PEROT, Muriel CHARPENTIER, Silvia MARRON, Lili, Tarzana FOURES, Manuelle Haeringer, Carole Correa Création lumière, régie lumière : Jean-Baptiste LAUDE, Djamel

Djerboua

Création musicale, création sonore : Didier Capeille Musique originale : Cie Transe Express Production : compagnie Transe Express

La compagnie Transe Express est soutenue par le Ministère de la Culture (DMDTS et DRAC Rhône Alpes), le Conseil Régional Rhône Alpes, le Conseil Général de la Drôme et l' ADAMI.

Mercredi 9 décembre

Port Hercule de Monaco

GRAND SPECTACLE DE RUE GRATUIT

MAUDITS SONNANTS

Le temps qui passe... thème traité à la fois sur un mode ludique, enfantin, et sur celui de la fête foraine, par les artistes de rue et acrobates des Maudits Sonnants. Scandé par les cloches, ce temps qui réunit socialement les spectateurs et les acrobates se dévoile à travers une esthétique enivrante, faite d'échos et de rémanences musicales. Le carillon céleste est la clef de voûte du dispositif. Il est manipulé par une grue télescopique, de façon à ce que les artistes soient comme des insectes évoluant poétiquement parmi la foule des assistants. Le rocher monégasque se fait la matrice d'accueil de la fête d'un soir, influant sur la forme de la représentation, tréteaux plantés en plein cœur du port de Monaco. Ce spectacle, vivant s'il en est, sera de la trempe d'un événement réel, sollicitant la prise de conscience par le spectateur de sa place dans l'espace visuel, sonore, en bousculant ses repères. Sensible à l'esthétique des Ballets Russes, le collectif s'inspire, notamment pour ses costumes, de l'univers de Bakst et de Benois. Magie vibratoire au rendez-vous...

LA COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

La compagnie Transe Express est née au début des années 80, fondée par Brigitte Burdin, danseuse chorégraphe, et Gilles Rhode, sculpteur. Sept années de bourlingage saltimbanque ont permis à ces pionniers des arts de la rue d'imaginer le théâtre d'intervention et de donner naissance à la compagnie Transe Express.

Pluridisciplinaire:

Sans limitation, les genres artistiques et les modes d'expression sont mis à profit par cette équipe de créateurs. Musique, arts plastiques, prouesses, cirque, feu, littérature, mécanique, métallurgie, rock, art lyrique, etc.

Un rayonnement international:

La compagnie définit ainsi ses objectifs: promouvoir et créer l'animation dans les milieux ruraux et urbains par la danse, la musique et autres techniques à caractère spectaculaire. Grâce notamment à sa participation à des événements majeurs (JO d'Albertville, les Portes de l'An 2000 et les 2000 Coups de Minuit à Paris), Transe express a acquis une reconnaissance artistique et institutionnelle. Elle rayonne en France et sur toute l'Europe et diffuse ses créations dans le monde entier.

MAUDITS SONNANTS

Right in the midst of the port of Monaco, Maudits Sonnants, a company of acrobats and dancers, will offer the audience of Monaco Dance Forum an outdoor spectacle whose aerial techniques produce moments of poetic grace. "Tempus fugit", times flees, or rather here it flies. Our mad performers use a giant telescoping crane to manipulate the heavenly carillon, upon which this magical reverie is based. Prepare your eyes!

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Transe Express was born in the eighties, founded by Brigitte Burdin, dancer and choregrapher, and Gilles Rhode, sculptor. Seven years of travelling have allowed these pioneers of street arts to imagine intervention theater and give birth to Transe Express company.

Pludisciplinary:

Without any limitations, the artistic genres and modes of expression are used by this team of creators. Music, fine arts, prowesses, circus, fire, litterature, mechanics, metallurgy, rock, lyric art, etc.

An international influence :

The company defines its goals as follow: promote and create entertainement in rural and urban places throughout dance, music and other spectacular technics. Thanks to its participation to major events (Olympic Games of Albertville, the Doors of Year 2000, les 2000 Coups de Minuit in Paris...), Transe Express has gained an artistic and institutional acknowledgement. It radiates in France and Europe and diffuse its shows in the whole world

MARİTİME MARİONETTES DARRYLL & HEATHER TAYLOR, MARY LOU MARTİN

Canada PETROUCHKA

Petrouchka

Création des marionnettes : Darryll & Heather Taylor Chorégraphie et éclairage : Mary Lou Martin Création : avril 1999 Création et réalisation des costumes : Jacqueline Allen Avec le soutien financier de Nova Scotia Arts Council

Vendredi 11 décembre à 19h00 Samedi 12 décembre à 15h00

Théâtre des Variétés

PETROUCHKA

Si l'histoire originale de la pauvre marionnette qu'est Petrouchka, engoncé dans l'exil solitaire du refus des autres de l'aider et de l'aimer, est amère, ce spectacle de Maritime Marionettes racontant les misères de notre héros burlesque prend le parti de délivrer un ton festif et enjoué, se donnant pour enjeu avant tout de charmer les spectateurs. Ce défi promet d'être relevé avec la grâce de l'hommage et le brio du jeu de fils, par la chorégraphie du collectif Mary Lou Martin et les marionnettistes Heather et Darryl Taylor, ainsi que la costumière Jacqueline Allen. Le spectacle mettra en scène pas moins de 23 marionnettes, pour relater aux petits et aux grands les émois troublants de Petrouchka, amoureux de la jolie ballerine et rival du maure, dont il sera respectivement rejeté et battu. Si le magicien avait décidé de donner à ses trois pantins des sentiments humains, on se rend compte que ce qui désigne « l'humain » n'est pas forcément reluisant... Or avec nos Maritime Marionettes, ce triste constat sera transfiguré par la magie du jeu.

MARITIME MARIONETTES

Fondés par les partenaires et marionnettistes Heather et Darryll Taylor, cela fait 24 ans que les Maritimes Marionettes divertissent des familles, au Canada de même qu'à l'étranger, avec leurs spectacles de marionnettes. Le niveau d'excellence de leur performance au niveau artistique et la haute qualité de ce divertissement familial leur ont valu une réputation internationale.

Les Taylors racontent des histoires traditionnelles et originales à l'aide de marionnettes en bois faites à la main et manipulées avec une dextérité sans pareil. On leur doit la conception de chaque étape de la production, depuis la conception jusqu'au produit final, y compris la construction des marionnettes et la création des scènes, des accessoires et des costumes.

PETROUCHKA

This spectacle for all ages will thrill young and old alike. On tour from Canada, the choreographers and puppeteers of the Maritime Marionettes cooperative will produce their Petrouchka for the first time in Europe. The well-known story describes a poor puppet of the Ballets Russes, manipulated as much by a magician playing the demiurge as by the cruelty of ordinary human beings. But the real magic of these artists lies in their transformation of tragic emotion into enchantment through their consummate ability to pull not just their puppets' but our hearts' strings as well.

MARITIME MARIONETTES

Founded by partners and marionettists, Heather and Darryll Taylor, Maritime Marionettes, has been entertaining families in Canada and abroad for 24 years. They have gained an international reputation for artistic excellence and high quality family entertainment.

The Taylors bring traditional and original stories to life with exquisitely made and skilfully manipulated wooden marionettes. The company creates its' productions from concept to finished product, including fashioning the marionettes and creating sets, props and costumes for every show.

VASLAV NIJINSKY, GEORGES MOMBOYE, MARIE CHOUINARD, JIRI KYLIAN, THIERRY MALANDAIN, JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT Intermèdes poétiques : Didier Sandre

Soirée « FAUNES »

Soirée « Faunes I » Vaslav Nijinsky, Georges Momboye, Marie Chouinard, Jiri Kylian, Thierry Malandain Intermèdes poétiques : Didier Sandre

Soirée « Faunes II » Vaslav Nijinsky, Georges Momboye, Jean-Christophe Maillot, Jiri Kylian, Thierry Malandain Intermèdes poétiques : Didier Sandre Soirée « FAUNES 1 » Vendredi 11 décembre 2009 20h30

Soirée « FAUNES 2 » Samedi 12 décembre 2009 16h00

Salle Garnier

SOIRÉES FAUNES

Ce qui frappe d'entrée de jeu avec cette soirée, reflet de la réalité artistique, c'est la diversité des visages chorégraphiques qu'a inspiré le faune original de Nijinsky. Deux soirées ponctuent l'événement de cet état actuel des lieux. Toutes deux sont guidées par la voix du comédien Didier Sandre, scandant les mots de Mallarmé. La première, tout comme la seconde, commence par le faune de Nijinsky, puis les tonalités de la soirée varient. En effet, la soirée Faunes I présente le travail de Georges Momboye, Marie Chouinard, Jiri Kylian, Thierry Malandain, soit les figures de l'animal poétique de la danse tribale au néo-classique le plus pur, en passant par l'extraverti canadien et la fluidité. La seconde soirée, Faunes II, après Momboye, confronte les énergies complémentaires du néo-classique de Malandain à Maillot, en passant par Kylian, pour ainsi se concentrer sur le constat que l'appartenance à une soitdisant « école » ne fait que révéler en réalité des résultats variables à l'infini. On découvrira alors que la poésie a une force majeure : celle d'insuffler aux créateurs contemporains, depuis le début du 20ème siècle, une rencontre entre leur inspiration propre et celle de Nijinsky, agissant comme un révélateur photographique pour prendre la mesure de la diversité chorégraphique actuelle.

SOIRÉES FAUNES

Imagine! Two eclectic evenings bringing together such celebrated choreographers as the multicultural master, the most eccentric Canadian spirit, the director of the Nederlands Dans Theater and the director and choreographer of the Ballet Biarritz and the Ballets de Monte-Carlo to celebrate Nijinsky's Afternoon of a Faun—an event in itself. When this celebration becomes an opportunity to compare and contrast such different styles and talents and diverse attitudes, then it's a real party. This is the kind of situation where the terms pluralism and choreographic temperament assume their full meaning. If there is any common denominator between these events, it is only that of the palette of tones, a palette manipulated with joy in the voice of the actor Didier Sandre, who participates in this homage to Nijinsky by declaiming the verse of Stéphane Mallarmé.

DIDIER SANDRE

Didier Sandre a participé aux grandes aventures du théâtre subventionné de ces vingt dernières années. En 1987, le Syndicat de la critique lui a décerné son prix du meilleur acteur pour « Madame de Sade » de Mishima, « Le Mariage de Figaro » de Beaumarchais et le « Soulier de Satin » de Claudel.

Au théâtre privé, il a joué « Partage de Midi » de Claudel, « Célimène et le Cardinal » de Jacques Rampal, « Contre-jour » de Jean-Claude Brisville. En 1996 il a reçu le Molière du meilleur acteur pour le rôle d'Arthur Goring dans « Un Mari idéal » d'Oscar Wilde.

Au cinéma, on a pu le voir dans « Petits arrangements avec les morts » de Pascale Ferrand, « Conte d'automne » d'Eric Rohmer et « Le Mystère Paul » d'Abraham Segal.

Passionné de musique, il participe à de nombreux concerts qui intègrent un récitant dans des oeuvres de répertoire.

Il est Chevalier des Arts et des Lettres et Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.

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. 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. En 1998, lors de sa création, il est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National / Ballet Biarritz.

Thierry Malandain est l'auteur de près de soixante-dix chorégraphies dont plusieurs sont au répertoire d'autres Compagnies.

Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres en 1999, Thierry Malandain est nominé en 2004 aux Benois de la Danse à Moscou pour son ballet Les Créatures. Après avoir assuré de 2000 à 2004 la direction artistique du Festival de Danse de Biarritz *Le Temps d'Aimer*, Thierry Malandain est à nouveau responsable de cette manifestation.

GEORGES MOMBOYE Biographie page 19

MARIE CHOUINARD Biographie page 15

JIRI KYLIAN Biographie page 42

JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT Biographie page 41

L'après-Midi d'un Faune Chorégraphie de Thierry Malandain Création : Janvier 1995 à l'Esplanade Saint-Etienne Opéra

Direction artistique: Thierry Malandain Interprète: Christophe Romero

L'Après-Midi d'un Faune Vaslav Nijinsky Création : 1912 Musique : Claude Debussy Décors et Costumes : Léon Bakst Interprète : Eric Vuan Ballet de l'Opéra de Nice

L'Après-Midi d'un Faune chorégraphie de Marie Chouinard Création: 1987

Interprète: Lucie Mongrain ou Carol Prieur

Silent Cries Chorégraphie de Jiri Kylian Création: 1986 remontée par Sabine Kupferberg

DIDIER SANDRE

Didier Sandre has participated in the great adventures of subsidised theatre over the past twenty years. In 1987, the Critics' Union awarded him its 'Best Actor' prize for «Madame de Sade» by Mishima, «The Marriage of Figaro» by Beaumarcháis and Claudel's «Satin Slipper».

In private theatre, he has played in «Partage de Midi» by Claudel, «Célimène et le Cardinal» by Jacques Rampal, and «Contre-Jour» by Jean-Claude Bris-ville. In 1996 he was awarded a 'Best Actor' Molière for the role of Arthur Goring in «An Ideal Husband» by Oscar Wilde.

His work in film includes «Coming to Terms with the Dead» by Pascale Ferrand, «Autumn Tale» by Eric Rohmer and Abraham Segal's «The Mystery of Paul». He is passionate about music and participates in repertory concerts that require a narrator.

He is a Knight of France's National Order of Merit and a Knight of the Arts and Literature.

THIERRY MALANDAIN

After studying under Monique Le Dily, René Bon, Daniel Franck, Gilbert Mayer and Raymond Franchetti, Thierry Malandain worked successively at the Opéra de Paris (Violette Verdy), the Ballet du Rhin (Jean Sarelli) and the Ballet Théâtre Français de Nancy (Jean-Albert Cartier-Hélène Traïline).

He won several choreography awards (Prix Volinine in 1984, Prix du Concours International de Nyon in 1984 and 1985) before ending his dancing career in 1986 to found La Compagnie Temps Présent. The troupe settled in Elancourt, in Les Yvelines, then in Saint-Etienne as a «Partner Company» to Esplanade Saint-Etienne Opéra. He was appointed to run the Centre Chorégraphique National / Ballet Biarritz when it was founded in 1998.

Thierry Malandain has composed almost seventy choreographies. Several are included in the repertoires of other Dance Companies.

Thierry Malandain was made a Knight of the Arts and Literature in 1999, and was nominated in 2004 for the Benois de la Danse in Moscow for his ballet «Les Créatures». He was Artistic Director of the Biarritz Dance Festival, «Le Temps d'Aimer», between 2000 and 2004 and is now, once again, in charge of this event.

> L'Après-Midi d'un Faune Chorégraphie de : Georges Momboye Création: Mars 2005

Chorégraphie, conception et mise en scène : Georges Momboye

Danseurs, interprètes : Georges Momboye, Nouza Lanusse Cortot ou Stéfanie Batten Bland (danseuse), Thomas Gueï (musicien percussionniste)

Fauves

Jean-Christophe Maillot

Création : Décembre 2008 Interprètes : Gil Roman, Bernice Coppieters

Cie MARIE CHOUINARD - MARIE CHOUINARD

Canada

PRÉLUDE À L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE, LE SACRE DU PRINTEMPS

Prélude à l'Après-Midi d'un Faune

Chorégraphie : Marie Chouinard

Création : 1994

Interprète : Lucie Mongrain ou Carol Prieur

Musique : Prélude à l'Après-Midi d'un Faune, Claude Debussy, 1894

Lumières : Alain Lortie

Costume: Luc Courchesne, Louis Montpetit et Marie Chouinard

Le Sacre du Printemps

Chorégraphie : Marie Chouinard

Création : 1993

Musique : Signatures sonores, Rober Racine, 1992, Le Sacre du printemps, Igor Stravinsky, 1913

Lumières : Marie Chouinard

Costumes : Vandal

PRELUDE À L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE , LE SACRE DU PRINTEMPS

Le programme de cette soirée raconte à lui seul une jolie histoire : celle de l'évolution de la chorégraphe canadienne au contact des œuvres de Nijinsky. Au départ, elle avait créé un faune vivant, selon ses couleurs de créatrice joueuse et flirtant avec un érotisme toujours fin et ludique, mais sans la partition originale de Debussy. Ce n'est que par la suite que, progressivement, à la faveur d'une suggestion du festival de Taipei à Taïwan, en 1994, s'installe pour la chorégraphe l'idée que recréer son faune sur la musique de Debussy est pertinente. Une idée qui a fait son chemin, puisque aujourd'hui, présenter ce *Prélude à l'Après-Midi d'un Faune* prend tout son sens : celui d'une maturité acquise. En outre, c'est avec ce faune l'occasion d'une autre histoire : celle de la transmission d'un solo de la chorégraphe à une interprète. On voit donc à quel point une œuvre visitée peut provoquer de révolutions internes chez un artiste.

Allant de pair avec ce faune, Marie Chouinard présente son *Sacre*, lié lui aussi à une histoire singulière : celle du lien de notre artiste à la musique. C'est en effet à l'occasion de cette lecture du Sacre de Nijinsky que la chorégraphe crée pour la première fois à partir d'une partition musicale. Or il ne faudrait pas s'y tromper : ce Sacre ne raconte pas pour autant d'« histoire », ce n'est pas parce qu'il suit la musique qu'il développe une narration. Cet hymne à la vie, l'artiste l'a voulu tel une synchronicité. « C'est comme si j'avais abordé la première seconde suivant l'instant de l'apparition de la vie dans la matière. Le spectacle, c'est le déploiement de cette seconde. J'ai l'impression qu'avant cette seconde, il y a eu l'intervention extraordinaire d'une lumière, d'un éclair ». On a donc affaire à une histoire, et à une impulsion... vers une vision du monde ?

MARIE CHOUINARD et la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

De 1978 à 1990, Marie Chouinard, évoluant seule sur toutes les scènes du monde, crée et interprète 50 chorégraphies solos, actions performances, œuvres vocales, installations et films. Ses voyages à l'étranger (New York, Berlin, Bali, Népal), sa curiosité, ses études éclectiques et sa connaissance de plusieurs techniques lui permettent d'explorer diverses voies corporelles. En 1990, elle fonde la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD. En 2007, la compagnie emménage dans son espace, LA BIBLIOTHÈQUE - Espace Marie Chouinard, au 4499, avenue de l'Esplanade à Montréal.

Samedi 12 décembre

Salle Prince Pierre

Grimaldi Forum

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD a présenté depuis sa création plus de 900 spectacles sur toutes les scènes du monde, dans les plus prestigieux festivals internationaux et les plus grands théâtres. Elle obtient des coproductions avec les grands noms du monde des arts.

L'opus de Marie Chouinard compte également des oeuvres multimédia. Marie Chouinard a écrit un recueil de poésie, *Chantier des extases*, publié aux éditions du passage. Elle signe les scénographies et les éclairages de ses chorégraphies et en réalise les photographies. Marie Chouinard a été nommée Officier de l'Ordre du Canada en 2007. Elle a reçu plusieurs prix soulignant sa contribution au monde de la danse et des arts.

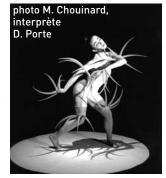
PRELUDE À L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE , LE SACRE DU PRINTEMPS

Confronting Nijinsky's masterpiece, the innovative Canadian choreographer, Marie Chouinard, did more than just adapt it her own style. She changed her very way of creating. At first she did not intend for her faun to dance to Debussy's original music. But today he does, just as her version of the Rite of Spring draws its music directly from Stravinsky's score. The relationship between what can be heard and what is felt is in her flesh, and thus at the heart of this special evening of homage in all its nuances.

MARIE CHOUINARD ET LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

Between 1978 and 1990, Marie Chouinard performed solo on stages all around the world. She created and interpreted 50 solo choreographies, action performances, vocal works, installations and films. Her journeys abroad (New York, Berlin, Bali, Nepal), her curiosity, her eclectic studies and her mastery of several techniques, enable her to explore a host of physical expressions. In 1990, she founded LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD. In 2007, the troupe moved into its own premises: LA BIBLIOTHÈQUE - Espace Marie Chouinard, 4499 avenue de l'Esplanade, Montreal. Since it was created, LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD has performed over 900 times on stages all around the world - at the most prestigious international festivals and in the biggest theatres. It puts on co-productions with great names in the world of the arts.

Marie Chouinard's opus includes multimedia works. She wrote a collection of poems, «Chantier des Extases», published by Editions du Passage. She designs the sets and the lighting for her choreographies and takes the photos. Marie Chouinard was elevated to the rank of Officer of the Order of Canada in 2007. The numerous prizes that she has been awarded reflect her contribution to the universe of dance and the arts.

COMPAGNIE TRAFIC DE STYLES - SÉBASTIEN LEFRANÇOIS

France
Ficelle d'encre
Avant-première

Coproduction: Monaco Dance Forum

Ficelle d'encre

Chorégraphie : Sébastien Lefrançois
Assistant chorégraphe : Thierno Thioune
Collaboration avec l'auteur Patrick Goujon
Collaboration technique et recherche artistique / Yan Bernard
Scénographie : Kim lan Nguyên Thi
Graphisme - Vidéo : Eric Minh Castaing
Création musicale : Alexandre Dai Castaing
Production / Cie Trafic de Styles - Espace Germinal de Fosses Institut Français de Rabat
Coproduction / Théâtre de Suresnes Jean Vilar /
Suresnes cités danse 2010 / Monaco Dance Forum
La compagnie Trafic de Styles est soutenue par la DRAC lle-de-France,
Le Conseil général du Val-d'Oise et la Ville de Fosses.

Dimanche 13 décembre

Salle Camille Blanc Grimaldi Forum

FICELLE D'ENCRE

Que de rencontres! Ce spectacle est le creuset de plusieurs personnes, de diverses origines, de différents horizons. Sébastien Lefrançois, directeur artistique de Trafic de styles, compagnie au nom déjà évocateur de l'esprit de métissage, voire de « bricolage » assumé de nombreuses disciplines, crée à Monaco Ficelle d'encre. Cette pièce est née de l'émotion qu'a éprouvée le chorégraphe lors d'un séjour à l'Institut français de Rabat. Il ressent un choc devant la vitalité du milieu Hip-Hop marocain. Ce détonateur va rejoindre un autre déclic : celui de Sébastien Lefrançois découvrant l'école de cirque Shemsy, qui a pour vocation d'aider et de guider les enfants les plus mal lotis vers un métier d'avenir et de rêve, le projet circassien. En collaboration avec l'auteur Patrick Goujon, Ficelle d'encre est le fruit de ces croisements de ressentis. Mais que dire de l'encre, et en tienton déjà les ficelles ? Qui dit encre dit mot, et notre artiste s'est attaché tout particulièrement avec cette création au poids de ce qui se dit. Apparent paradoxe pour de la danse Hip-Hop, qui a priori se passe de mots. Mais précisément a priori. Si le langage est une idée force, une thématique prégnante dans l'œuvre de notre chorégraphe, ici les mots sont les ficelles internes qui habitent les interrogations des interprètes. Celles-ci se jouent autour de l'écriture, entre parole et corps, en un savant mélange de calligraphie et de surréalisme, jusqu'au travail sur la matière papier... Cette pièce ne se prive décidément de rien au niveau des rencontres, puisqu'un créateur de films d'animation interviendra, en parallèle du Festival International du Cinéma d'Animation de Meknès, ainsi que deux étudiants marocains de l'Institut Supérieur d'Art Dramatique et d'Animation Culturel... Il ne reste plus qu'à faire connaissance... avec l'encre de cette ficelle humaine!

SÉBASTIEN LEFRANCOIS, LA COMPAGNIE TRAFIC DE STYLES

Né le 21 juillet 1969 à Harfleur, il fait connaissance avec la danse et le mouvement par le biais du patinage artistique qu'il débute à 6 ans et pratique à haut niveau de 12 à 24 ans. Sa rencontre avec le Hip-Hop coïncide avec la diffusion de l'émission du présentateur Sidney en 1984. Quelques années plus tard, il découvre la création théâtrale et chorégraphique et obtient deux diplômes d'état en danse jazz et danse contemporaine au début des années 90. En 1994, il fonde avec des danseurs de Cergy-Pontoise

la compagnie Trafic de Styles dont il devient directeur artistique et chorégraphe. Il crée différentes pièces chorégraphiques dont : Off the Line, Squatt'age (1999), L'Incroyable Mystère Pulp (2001), Attention Travaux (2002), Le Poids du ciel (2003), Specimen (2005), Roméos et Juliettes (2008). Il est nommé en septembre 2007 pour deux saisons, par Olivier Meyer, directeur du Théâtre Jean Vilar, artiste associé de Cités Danse Connexions, premier pôle de production, de diffusion et de transmission de la danse Hip-Hop en France. En 2008, Trafic de styles entre en résidence pour trois ans à l'Espace Germinal de Fosses (95).

FICELLE D'ENCRE

With roots in Hip Hop, Sébastien Lefrançois was receptive to the recent encounters he made in Morocco. Meanwhile, he has been interrogating the relationship between oral and written language and that intuitive language perceptible only by the body. From these diverse influences he creates an evening rich not only with allusions to North African artists, but also to the author Patrick Goujon. The result is a marvelous meeting between writer and choreographer initiated by the Monaco Dance Forum.

SÉBASTIEN LEFRANCOIS ET LA COMPAGNIE TRAFIC DE STYLES

Born on 21 July 1969 in Harfleur, Sébastien Lefrançois was introduced to dance and movement through figure skating, which he began at the age of 6 and continued at high level from the ages of 12 to 24. His encounter with Hip Hop coincided with the broadcast of Sydney's programme in 1984. A few years later, he started to write for the theatre and compose choreographies. At the beginning of the '90s he earned two State Diplomas – in jazz dance and contemporary dance. In 1994, he founded «Trafic de Styles» with dancers from Cergy-Pontoise and became the troupe's Arvistic Director and Choreographer. He created different choreographed pieces including: Off the Line, Squatt'age (1999), L'Incroyable Mystère Pulp (2001), Attention Travaux (2002), Le Poids du Ciel (2003), Specimen (2005), and Roméos et Juliettes (2008). For two seasons starting from September 2007, Olivier Meyer, Director of

the Théâtre Jean Vilar, named him a Partner Artist of «Cités Danse Connexions», the leading centre for the production, promotion and transmission of Hip Hop dancing in France. In 2008, «Trafic de styles» commenced a three-year residency at the Espace Germinal in Fosses (95).

BALLET DE HAMBOURG - JOHN NEUMEİER

Allemagne **Nijinsky**

Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Direction Yakov Kreizberg

Nijinsky

Chorégraphie : John Neumeier
Création : Juillet 2000
Musiques : Frédéric Chopin, Prelude N° 20
Robert Schumann, « Carnaval » op. 26, 1er mouvement
Nikolai Rimsky-Korsakov, « Shéhérazade » op. 35, 1er, 3ème et 4ème
mouvement
Dmitri Chostakovich, Sonate pour alto et Piano op. 147, 3ème mouvement
11ème Symphonie op. 103
Décors et costumes : John Neumeier (d'après les croquis d'Alexandre Benois et

NIJINSKY

Léon Bakst).

Nijinsky, clown de Dieu ? Oui, mais encore ? Pour le directeur du Ballet de Hambourg, le danseur et chorégraphe légendaire est certes une victime du destin, mais pas seulement : c'est précisément car il est sacrifié par la folie et la misère, que se joue en quelque sorte sa rédemption. Pour Neumeier interprétant le mythe de la vie de l'artiste phare du 20ème siècle, Nijinsky ne sombre pas. Il plane. Destin déchu individuellement, mais élevé aux sommets artistiquement, autrement dit universellement. Neumeier inscrit sa recherche chorégraphique autour des trois facettes de Nijinsky : le danseur, le chorégraphe, la personne humaine. Pour autant, le ballet, préfiguré par Vaslav en 1979, ne consiste surtout pas en une étude biographique. Comme il l'explique : « un ballet ne peut jamais être un documentaire ». Ainsi, cette pièce est essentiellement « une biographie de l'âme, des sentiments et des sensations ». Neumeier s'inscrit loin de toute lecture, qui serait poussive, autour de la vie de l'artiste, ou de tout hommage linéaire dans un ballet trop académique, qui serait poussiéreux. L'enjeu est ici, plutôt que de trouver à tout prix une unité sommaire, de faire résonner émotionnellement les vibrations de l'âme du poète, du « dieu qui danse ». Et le tour de force de Neumeier, c'est ici de créer une gestuelle forte sur des musiques qui se suffiraient à elles-mêmes par leur pouvoir d'innovation appréciable par les mélomanes (Chopin, Prélude numéro 20, Schumann, Carnaval, 1er mouvement, Rimski-Korsakov, Shéhérazade, 1er et 2ème mouvements, Chostakovitch, Sonate pour viole de gambe, 3ème mouvement, et 12ème symphonie). Aussi est-ce à une traversée de compréhensions de l'artiste dit torturé que nous sommes invités, mais sans jamais perdre de vue les notions d'agrément - si chère à Diaghilev - et de mouvement... Un divertissement finalement dans le pur esprit des Ballets Russes.

LE BALLET DE HAMBOURG – JOHN NEUMEIER

La renommée du Ballet de Hambourg s'étend bien au-delà de la ville de Hambourg. Ses tournées internationales en ont fait non seulement un ballet de référence mais également l'un des plus importants ambassadeurs culturels d'Allemagne. Le cœur de la compagnie est le Directeur de Ballet et Chorégraphe en Chef John Neumeier, Nijinsky du chorégraphe 2006, qui dirige le Ballet de Hambourg depuis 1973 et qui est également son Directeur Artistique depuis 1996. Ses ballets constituent le cœur du répertoire étendu et varié. John Neumeier est passé maître dans l'association du ballet classique traditionnel et des formes

Dimanche 13, lundi 14 décembre

20h30

Salle des Princes Grimaldi Forum

contemporaines dans ses œuvres, tout en imposant sa propre marque. Des compositeurs de renom ont créé des œuvres musicales pour ses ballets. Ses chorégraphies font non seulement partie du répertoire de Hambourg mais sont également représentées par des compagnies dans le monde entier. La Mouette, par le Ballet Stanislavsky de Moscou, le Ballet National Finnois à Helsinki et le Ballet National du Canada à Toronto, La 3ème Symphonie de Gustav Mahler à l'Opéra de Paris, et La Dame aux Camélias à La Scala de Milan. Cependant, le Ballet de Hambourg ne se limite pas aux créations de John Neumeier : ballets de Mats Ek, Maurice Béjart et George Balanchine, pour n'en citer que quelques-uns.

NIJINSKY

Nijinsky, a sacred clown, of course, and what else? John Neumeier, director and choreographer of the Hamburg Ballet, one of the most prestigious companies in the world, has made of his Nijinsky a masterpiece. He interprets the myth of the seminal 20th century artist without a misstep. Indeed, he soars. From this tragic life story and brilliant artistic career, Neumeier has distilled the three facets of Nijinsky: the dancer, the choreographer, and the human being. And yet, the ballet, prefigured by Vaslav in 1979, certainly cannot be relegated to the category of mere biography. As he explains himself: «a ballet can never be a documentary». Thus, this piece is essentially a «biography of the soul, the emotions, and sensations». But Neumeier has not settled for such a simple challenge, he has also created a ballet that rises to the occasion provided by magnificent music of Chopin, Schumann, Rimsky-Korsakov and Shostakovich as it is magnificently played by the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra under the direction of Yakov Kreizberg.

The HAMBURG BALLET – JOHN NEUMEIER

is famous far beyond the city of Hamburg. International tours have made it not only a fixture on the international ballet scene, but also one of Germany's most important cultural ambassadors. The heart of the company is Ballet Director and Chief Choreographer John Neumeier (Nijinsky award 2006), who has been leading the HAMBURG BALLET since 1973 and has also been its Artistic Director since 1996. His ballets form the core of the extensive and varied repertoire. John Neumeier is a master at combining classical ballet tradition with contemporary forms in his works, all the while blazing his very own path. Renowned composers have created music for his ballets. His choreographies are not only part

of the Hamburg repertoire, but are performed by companies all over the world; recent examples are The Seagull by the Stanislavsky Ballet Moscow, the Finnish National Ballet in Helsinki and the National Ballet of Canada in Toronto, Third Symphony of Gustav Mahler at the Opéra de Paris and Lady of the Camellias at La Scala Milan. However, the HAMBURG BALLET is not limited to John Neumeier's creations: apart from ballets by Mats Ek, Maurice Béjart, George Balanchine and others.

GROUPE GRENADE - JOSETTE BAÏZ

France

Hommage à Forsythe, Duo, Le Sacre

Hommage à Forsythe – quatuor

Chorégraphies : Josette Baïz Musique originale : Marc Artières

Duo

Chorégraphies : Josette Baïz Musique originale Modest Moussorgsky « Tableaux d'une exposition »

Le Sacre

Chorégraphies : Josette Baïz
Création : Novembre 2007
Danseurs, interprètes : Groupe Grenade
Création lumière : Dominique Drillot, Erwann Collet
Création musicale et sonore : Marc Artières
Musique originale : Igor Stravinsky, Modest Moussorgsky
Costumes : Patrick Murru
Scénographie : Dominique Drillot
Production : Groupe Grenade

Coproduction : Centre Culturel Château Rouge à Annemasse Avec le soutien de Marseille Provence 2013. Subventionné par la Communauté du Pays d'Aix, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, les Villes de Marseille et d'Aix-en-Provence.

Lundi 14 décembre

Théâtre des Variétés

HOMMAGE À FORSYTHE, DUO, LE SACRE

C'est à une vision de la danse singulière par sa fraîcheur et sa subtilité que nous sommes invités ici, avec le groupe Grenade de Josette Baïz. La soirée s'annonce tout en finesse et en contrastes. Elle débute par un vibrant et original Hommage à Forsythe, en ceci que les désarticulations du chorégraphe américain implanté en Allemagne, qui sont en quelque sorte sa signature, sont ici rendues avec la candeur et la spontanéité de très jeunes filles (elles sont quatre), issues de milieux divers. La réunion est alors le fait d'une jubilation commune de danser selon les déhanchements caractéristiques de celui qui a révolutionné la danse depuis Balanchine. Suit une autre pièce sur un mode ludique et léger, un duo qui a pour trait l'humour autour du thème de la Belle et de la Bête, et de leur union ou, à défaut, entente cordiale possible! Ces deux pièces sont courtes et constituent une sorte de mise en bouche de la version de la chorégraphe du Sacre du Printemps. Le principal argument de cette vision est la très grande jeunesse des participantes à ce rituel festif, orgiaque et sans pitié, où le sang des toutes premières fois coule en un flux à la fois cruel et triomphal, ouvrant les vannes de l'extase. Car le défi, pour Josette Baïz, consiste ici à pousser à son comble, justement par l'extrême jeunesse des élues potentielles, l'écart entre souffrance et abnégation... si jeunes, trop jeunes pour mourir?

JOSETTE BAÏZ, CHORÉGRAPHE

Josette Baïz enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence, où elle a créé ses premières chorégraphies pour de jeunes danseurs issus de ses cours. En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, elle obtient le Premier prix au 14ème Concours International de Chorégraphie de Bagnolet, ainsi que celui du public et du Ministère de la Culture.

Elle fonde alors sa propre compagnie : la Place Blanche et a créé depuis lors plus de 30 spectacles, aussi bien pour sa propre compagnie que pour de nombreux ballets nationaux.

En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une année de résidence dans une école des quartiers Nord de Marseille. Elle constitue en 1992 le « Groupe Grenade » qui rassemble alors plus de trente jeunes danseurs issus des quartiers Nord de Marseille et d'Aix en Provence (8 à 18 ans). Ils sont aujourd'hui plus d'une soixantaine.

C'est tout naturellement qu'en 1998, Josette prend le parti de pérenniser ce travail de métissage tout en restant dans une optique profondément contemporaine. Elle crée alors la « Compagnie Grenade » composée aujourd'hui de dix danseurs professionnels issus pour la plupart du Groupe Grenade.

HOMMAGE À FORSYTHE, DUO, LE SACRE

This evening of choreography from Aix-en-Provence opens under the sign of youth and all its contradictions. Our choreographer has found the means to extract the aptitudes of juvenile dancers from tough backgrounds and of young girls for his vision of the Rite of Spring. Working with dancers from such difficult backgrounds has inspired a ballet which resonates with the terrible energy of the neighborhoods that gave birth to the talented youngsters. First a jubilatory homage to Forsythe, then a playful duo based on the story of Beauty and the Beast, and finally a version of the Rite of Spring, bringing out its innate violence with more acuity than ever.

JOSETTE BAÏZ , CHORÉGRAPHE

Josette Baïz has taught contemporary dance since 1978 in Aixen-Provence. This is where she created her first choreographies, for the young dancers she had trained. In 1982, when she was a dancer with Jean-Claude Gallotta, she won First Prize, the Audience's Prize and the Ministry of Culture's Prize at the 14th International Choreography Contest in Bagnolet.

She then founded her own dance company, La Place Blanche, and has since created over 30 shows – both for her own troupe and for many national ballet companies. In 1989, the Ministry of Culture offered her a one-year residency in a school in the north of Marseilles. In 1992, she formed «Groupe Grenade», comprising over thirty young dancers from the northern neighbourhoods of Marseilles and from Aix en Provence (8 to 18 in age). Today, their numbers have doubled.

Without deviating from her deeply contemporary vision, Josette proactively continued her melting-pot work! Creating «Compagnie Grenade» in 1998 was a natural evolution. It now counts ten professional dancers, most of whom come from «Groupe Grenade».

COMPAGNIE GEORGES MOMBOYE - GEORGES MOMBOYE

Prélude à l'Après-Midi d'un Faune Le Sacre du Printemps

Chorégraphies de Georges Momboye Création : Mars 2005

Création lumière, régie lumière : Christian Welti, Julian Rousselot

Costumes: Erica Ann Marcus

Production: 13e Biennale Nationale de danse du Val de Marne Coproduction: Biennale Nationale de Danse du Val de marne, Ville

de Fontenay-Sous-Bois, Théâtre Jean Vilar de Vitry, Théâtre André Malraux - Rueil Malmaison,

Arcachon - Culture « Théâtre l'Olympia ».

Avec le soutien de l'ADAMI. Subventionné par le Conseil Général du

Val-de-Marne et la FONDATION BNP PARIBAS

Prélude à l'Après-Midi d'un Faune

Musique originale : Claude Debussy Danseurs, interprètes : Georges Momboye, Nouza Lanusse Cortot ou Stéfanie Batten Bland (danseuse), Thomas Gueï (musicien

percussionniste)

Mardi 15 décembre 21h00

Salle des Princes Grimaldi Forum

Le Sacre du Printemps

Musique originale : Igor Stravinsky

Danseurs, interprètes : Georges Momboye, Nouza Lanusse Cortot ou Stéfanie Batten Bland, Stéphanie Andrieu ou Tamara Fernando, Ioulia Plotnikova ou Ioulia Jabina, Andréa Bescond ou Momo, Bilé, Léopold, Louis Pierre, Saul, David Gaulein - Stef, Grichka, Fabio Aragao, Jean Kouassi, Francois Lamargot

PRELUDE A L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE LE SACRE DU PRINTEMPS

Bienvenue en... Ivoire! Terre d'accueil inattendue pour le Prélude à l'Après-Midi d'un Faune, et Le Sacre du Printemps, qui firent autant fureur que scandale à leur création ! Grâce à Georges Momboye et à sa compagnie inspirée de ses origines ivoiriennes et de ses passages chez Alvin Ailey comme Martha Graham, les pièces phares du répertoire des Ballets Russes se nourrissent d'un vécu riche en danse classique occidentale, africaine, Hip-Hop et contemporaine... Avec ces deux lectures, Georges Momboye entend poursuivre sa quête identitaire de mélange des cultures dans le respect et l'intégrité les plus purs. L'espace scénique, la musicalité des corps, seront ici traités avec rigueur, dans un souci prédominant de lisibilité. Car le vœu de notre chorégraphe, outre l'émotion vivace, est de se rendre accessible au public... à tous les publics, sans discrimination raciale ou sociale. Le pari est clair et fermement tenu, puisqu'il aura pour témoin le plaisir des spectateurs. Un rendez-vous venu d'ailleurs à ne pas manquer.

COMPAGNIE GEORGES MOMBOYE

Fondée en 1992, la Compagnie de danse Georges Momboye composée d'une cinquantaine d'artistes, mène une carrière internationale. Pour le chorégraphe Georges Momboye la danse est avant tout un mouvement en perpétuelle évolution, qui se nourrit de toutes les influences, à commencer par l'influence de sa culture mais aussi de toutes ses expériences, de Alvin Ailey à Martha Graham, de ses rencontres, avec des artistes venus d'horizon très divers, de compagnies africaines, de compagnies contemporaines, de la danse classique, ou encore du Hip-Hop, autant d'artistes qu'il rassemble lors de ses créations.

GEORGES MOMBOYE

Les chorégraphies de Georges Momboye exploitent les différences, elles traduisent un grand esprit d'ouverture et de respect pour les cultures, ce qui leur confère leur force et leur originalité. Tout en faisant évoluer la danse africaine, dans une gestuelle contemporaine, Georges Momboye exploite avec brio la musique comme la lumière, ces dernières étant des composantes à part entière de son écriture. L'espace est travaillé avec rigueur et maîtrise. Un langage accessible à tous, qui place ses oeuvres au cœur de la création contemporaine. Un répertoire de treize créations et des œuvres récompensées et programmées dans des lieux prestigieux.

PRELUDE A L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE LE SACRE DU PRINTEMPS

Who would have thought that the masterpieces of the Ballets Russes could be reborn in a dance from the Ivory Coast? No one, and that is why we must appreciate Georges Momboye's achievement in making such a fantasia into reality. This piece is a tribute to the teachings of Martha Graham and Alvin Ailey in particular. But Momboye has also devoted himself to making his creative work accessible to a large public, and so this spectacle is ambitiously communicative, in other words generous. Let us rejoice.

GEORGES MOMBOYE COMPANY

Created in 1992, the Georges Momboye dance company is leading an international career with its fifty or so artists. For the choreographer Georges Momboye, dancing is above all perpetually evolving movement, inspired by a number of influences and not least his culture and experiences, from Alvin Ailey to Martha Graham, the people he has met, including artists from very diverse backgrounds, from African to contemporary companies, classical dance, or even hip hop, all of which play a part in his creations.

Georges Momboye's choreographies look at differences and distinction, translating great open-mindedness and respect for cultures and what makes them strong and unique.

GEORGES MOMBOYE

Whilst developing African dance using contemporary movements and gestures, Georges Momboye brilliantly uses music as light, the latter being an integral part of his work. The space is occupied with precision and skill

This language is accessible to everyone, placing his projects at the heart of contemporary creation. A repertoire of 13 award-winning creations and projects, scheduled to take place in prestigious venues.

ARMİTAGE GONE! DANCE - KAROLE ARMİTAGE

États-Unis & Burkina Aso Rite of Spring - Summer of Love

<u>C</u>réation

Mardi 15 décembre

Salle Garnier

Rite of Spring - Summer of Love

Chorégraphie : Karole Armitage Musique : Lukas Ligeti avec Burkina Electric Costumes : Peter Speliopoulos

RITE OF SPRING - SUMMER OF LOVE

Drôle d'endroit pour une rencontre! Non, Karole Armitage ne donne pas une vision auto centrée du Sacre du Printemps, mais crée un pont entre musique et danse, ainsi que l'avaient fait... Nijinsky et Stravinsky. Le lien, c'est ici celui entre la danse d'une américaine et la musique d'africains. Elle s'inspire des forces vives de la culture africaine, et pour ce faire, a convoqué le groupe Burkina Electric, qui joue sous la houlette de Lukas, fils de Gyorgy Ligeti. Celui-ci poursuit ainsi l'esprit de curiosité et d'ouverture de son père, en allant à la rencontre des musiciens pop. Le mélange détonant se jouera dans le cadre d'un parti pris dionysiaque, ce trait majeur de la pièce de Nijinsky étant celui que Karole Armitage a souhaité approfondir. Ce que cette création garde de commun avec l'œuvre originale des Ballets Russes, c'est, non pas la structure narrative, mais simplement l'aspect libérateur des forces irrationnelles de ce rite. La collaboration entre les partenaires de cette épopée moderniste a commencé en 2008, alors que Gioacchino Lanza Tomasi, ancien directeur de l'Opéra San Carlo de Naples et conseiller artistique de l'Opéra de Catania et de Sicile, avait demandé à la chorégraphe une création pour sa saison sicilienne, pour mai 2009. Cependant, le Monaco Dance Forum sera un renfort puissant de diffusion pour cette création. Le résultat est un cocktail explosif de pop électronique, de la fulgurance gestuelle qui est la signature de Karole Armitage, le tout nimbé d'une tendance hippie... Attention au décoiffage!

ARMITAGE GONE! DANCE

La compagnie composée de neuf danseurs a élaboré sur scène un nouveau vocabulaire. La chorégraphie existentielle, populaire et poétique, est dansée sur des musiques qui voyagent à travers le temps et la géographie : du baroque aux chefs d'œuvres du XXème siècle en passant par la pop africaine. La personnalité et la créativité des danseurs est la signature de la compagnie.

KAROLE ARMITAGE

Depuis plus de trente ans, Karole Armitage repousse les frontières du langage classique dans une forme contemporaine mélangeant nouvelle danse, musique et art. Elle crée son premier ballet, *Ne* en 1978 suivi par *Drastic-Classicism* en 1981. Pendant les années 80 elle dirige sa troupe à New York. Après *The Watteau Duets* à New York (1984), Mikhail Baryshnikov l'invite à créer un ballet pour l'American Ballet Theatre. En 1987 Rudolf Nureev l'invite à faire son quatrième ballet pour le Ballet de l'Opéra de Paris.

Pendant les années 90, Armitage crée des ballets en Europe, notamment pour les Ballets de Monte-carlo. En 2004 elle fait un triomphe à New York quand le Joyce Theater lui commande une création. En 2005, elle dirige le Festival de Danse Contemporaine à la Biennale de Venise en même temps qu'elle lance

sa compagnie actuelle, Armitage Gone ! Dance, à New York. Elle crée pour des compagnies. Elle met en scène plusieurs opéras lyriques. Elle travaille avec les icônes pop Madonna et Michael Jackson et chorégraphie plusieurs films pour les pro-

RITE OF SPRING - SUMMER OF LOVE

The « enfant terrible » of the postmodern dance in the 1980s is back! The « punky choreographer » s work Summer of Love will be the highlight of the Monaco Dance Forum, an explosive vision of Nijinsky's Rite of Spring. After the Clown of God and Stravinsky, here comes a piece by an american choreographer and african musicians! The relation between dance and music so crucial to Les Ballets Russes in this case turns into the sound of pop music under the direction of Lukas Ligeti, Gyorgy Ligeti's son. Basking in the glow of a hippie atmosphere, one can expect absolutely anything in this kind of sparky cocktail!

KAROLE ARMITAGE

For over thirty years, Karole Armitage has been pushing back the frontiers of classical language in a contemporary form that combines new dance, music and art. She created her first ballet, Ne, in 1978, followed by Drastic-Classicism in 1981. During the '80s, she directed her troupe in New York. After The Watteau Duets in New York (1984), Mikhail Baryshnikov invited her to create a ballet for the American Ballet Theatre. In 1987, Rudolf Nureyev invited her to do his fourth ballet for the Ballet de l'Opéra de Paris.

During the '90s, Armitage created ballets in Europe. In 2004, she triumphed in New York with a piece commissioned by the Joyce Theater. In 2005, she directed the Contemporary Dance Festival within the Venice Biennale at the same time as launching her current company, Armitage Gone! Dance, in New York. As well as creating for other dance companies and directing operas, she has worked with pop icons Madonna and Michael Jackson and choreographed several films for Merchant Ivory.

XAVIER LE ROY

Le Sacre du Printemps

Mercredi 16 décembre

Salle Camille Blanc Grimaldi Forum

Le Sacre du Printemps

Concept et interprétation : Xavier Le Roy

Création : 2007

Musique : Igor Stravinsky Design sonore : Peter Böhm

Production: Le Kwatt et in situ productions

Coproduction: Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon, Les Subsistances / Residence - Lyon, Tanz im August - Internationales Tanzfest 2007 - Berlin, PACT Zollverein Choreographisches Zentrum NRW - Essen Avec le soutien de: NPN (réseau national pour la performance) grâce aux fonds pourvus par la fondation fédérale allemande pour la culture dans le cadre du programme Tanzplan Deutschland.

Avec l'aimable soutien de la Fondation Berliner Philharmoniker

LE SACRE DU PRINTEMPS

Ce projet est né en observant les mouvements du chef d'orchestre Sir Simon Rattle lors d'une répétition du Sacre du Printemps par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Intéressé par les mouvements du chef d'orchestre, Xavier Le Roy décide de travailler sur ce grand classique de Stravinsky. Sans aucune formation musicale, il entreprend d'étudier la prestation d'un chef d'orchestre comme une chorégraphie en soi dans laquelle les gestes semblent à la fois produire et être produits par la musique. Cette intention brouille les relations entre cause et fonctions des mouvements et questionne. Quel est le précédé et le précédant : le son, le mouvement, l'intention de bouger, les motricités du jeu ? Quand joue-t-on et quand est-on joué par la mobilité de cette musique ? Combien notre plaisir d'écouter de la musique live convoque désir et attente de réactiver la machine synchronisante voir /entendre ?

Dans l'écoute, il y a autant de corps que de rôles et de perspectives : les musiciens, le chef d'orchestre, les spectateurs. Si entendre fait partie d'une expérience incarnée, n'est-ce pas inévitablement une expérience viscérale du mouvement et du son ?

XAVIER LE ROY

Xavier Le Roy est né en France en 1963. Il suit un cursus de biochimie à l'université de Montpellier, tout en étudiant la danse moderne avec Véronique Larcher. En 1990, après l'obtention de sa thèse en biologie moléculaire et cellulaire, il va à Paris et prend des cours de danse avec Ruth Barnes et Anne Koren. De 1991 à 1995, il danse avec la Compagnie de l'Alambic à Paris.

En 1992, Xavier Le Roy entame une collaboration de cinq ans avec le groupe interdisciplinaire Detektor (Berlin).

Il commence à développer ses recherches en 1993. L'année suivante, il forme le groupe « Le Kwatt ».

Xavier Le Roy multiplie ensuite les collaborations tout en se consacrant à ses créations personnelles. En 1999, il crée le groupe « in situ productions » avec Petra Roggel et invite des chorégraphes, danseurs, artistes-visuels, théoriciens à travailler entre Berlin et Anvers sur un projet appelé *E.X.T.E.N.S.I.O.N.S.*

En 2003 il produit *Projet* dans le cadre du festival CAPITALS à Lisbonne et met en scène *Le Théâtre des Répétitions* de Bernhard Lang (Festival « Steirischer Herbst », Graz).

Après une année consacrée à l'enseignement dans différentes écoles et institutions en France et à l'international, Xavier Le Roy retourne à la mise en scène, avec notamment *Mouvements für Lachenmann*, soirée de concert avec des musiques du compositeur allemand.

Artiste associé au Centre National Chorégraphique de Montpellier en 2007 et 2008, il présente au festival Montpellier danse 08 la création *More Mouvements für Lachenmann*, prolongement de son travail sur le potentiel chorégraphique de la gestuelle des musiciens.

LE SACRE DU PRINTEMPS

Captivated by the gestures of famous conductor Sir Simon Rattle at a rehearsal of The Rite of Spring with the Berlin Philharmonic Orchestra, Xavier Le Roy decided to carefully study this great classical masterpiece. With no particular musical background, nevertheless he attempted to observe the conductor's performance as a choreography in itself. Thus the gestures appeared to him as producing the music as well as the music producing the gestures. Which is the one preceded by the other and vice versa? When does one play and when is one actually played by the music?

XAVIER LE ROY

Xavier Le Roy was born in France in 1963. Whilst reading biochemistry at Montpellier University, he studied modern dance under Véronique Larcher. After obtaining his postgraduate degree in Molecular and Cellular Biology, he went up to Paris in 1990 for dance classes with Ruth Barnes and Anne Koren. From 1991 to 1995, he danced with La Compagnie de l'Alambic in Paris.

In 1992, Xavier Le Roy started a five-year partnership with

In 1992, Xavier Le Roy started a five-year partnership with the interdisciplinary group Detektor (Berlin).

He deepened his research in 1993. The following year, he founded the group «Le Kwatt».

Xavier Le Roy worked on several further joint projects whilst also devoting himself to more personal creations. In 1999, he founded the group «in situ productions» with Petra Roggel, and invited choreographers, dancers, visual artists and theorists to work between Berlin and Antwerp on a project called «E.X.T.E.N.S.I.O.N.S.».

In 2003 he produced «Projet» at the CAPITALS festival in Lisbon and directed «Le Théâtre des Répétitions» by Bernhard Lang («Steirischer Herbst» Festival in Graz).

After dedicating one year to teaching in different schools and institutions in France and abroad, Xavier Le Roy returned to directing, notably with «Mouvements für Lachenmann», an evening of music by the German composer.

As a Partner Artist of the Centre National Chorégraphique de Montpellier in 2007 and 2008, he premiered «More Mouve-

ments für Lachenmann» at the 2008 Montpellier Dance Festival. This piece was an extension of his work on the choreographic potential of the body movements of musicians.

SIDI LARBI CHERKAOUI, JAVIER DE FRUTOS, RUSSELL MALIPHANT, WAYNE McGREGOR

Royaume-Uni In the Spirit of Diaghilev

Créations

Coproduction: Monaco Dance Forum

Mercredi 16 & Jeudi 17 décembre 20h30

> Salle des Princes Grimaldi Forum

Dyad 1909

Chorégraphie : Wayne McGregor Musique : Ólafur Arnalds Design visuel: Jane Wilson and Louise Wilson Création lumière : Lucy Carter Costumes: Moritze Junge Maquillage: Kabuki

Faun

Chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui Musique: Claude Debussy Musique additionnelle : Nitin Sawhnev Création lumière : Adam Carrée Costumes : Hussein Chalayan

AfterLight

Chorégraphie : Russell Maliphant Musique: Andy Cowton Création lumière : Michael Hulls Design: Es Devlin

Eternal Damnation to Sancho and Sanchez

Chorégraphie : Javier De Frutos Musique : Maurice Ravel Création Lumière : Michael Hulls Décors & Costumes : Katrina Lindsay

Une production Sadler's Wells en coproduction avec : Théâtre National de Chaillot, Monaco Dance Forum, Teatre Nacional de Catalunya, Mercat de les Flors, Opera de Dijon et Grand Théâtre Luxembourg

IN THE SPIRIT OF DIAGHILEV

Etonnez-moi! Le défi donné à Cocteau par Diaghilev a pris dans l'histoire des Ballets Russes, et à travers elle dans l'évolution de la danse en général, plutôt que la forme d'un credo figé, celle de tous les défis. Dans cet esprit de collaboration entre chorégraphes, danseurs, librettistes, décorateurs, costumiers et musiciens, viennent s'inscrire aujourd'hui, grâce à ce programme riche en couleurs variées, les quatre chorégraphes qui l'incarnent avec leur style propre. Russell Maliphant entend s'inspirer des dessins et peintures de Nijinsky, dont la géométrie reflète les méandres de l'inconscient trouble. Le chorégraphe n'a cessé de nous surprendre, de nous bouleverser, notamment avec Broken Fall pour Sylvie Guillem, et récemment avec Small boats, pièce jointe à un film poignant sur la déchirure tragique des volontaires pour l'exil occidental... qui se transforme en fin macabre. Wayne McGregor, lui, s'empare du mythe du ballet blanc, figure du romantisme revisité par les Ballets Russes à travers Dyad 1009, pour l'imprégner de sa teinte charnelle. Cet ancien disciple de José Limon a pour trait de caractère gestuel une grande maîtrise de la discipline classique mêlée à un onirisme proche de l'érotisme. Javier de Frutos, quant à lui, fait se réunir les livrets, décors de Cocteau aux notes de La Valse de Ravel. Cet artiste, né au Venezuela, s'est formé notamment au London School of Contemporary Dance et Merce Cunnigham. Ses pièces sont au répertoire de nombreuses compagnies mondialement reconnues. Sidi Larbi Cherkaoui, invité

habitué des Ballets de Monte-Carlo, se livre à une étude minutieuse de la nature animale du mouvement à travers sa vision de l'Après-Midi d'un Faune... Cet artiste érudit, initialement danseur de variétés, dont D'avant fut le reflet burlesque, (« un boy's band médiéval » !) n'a cessé, depuis Rien de rien, de nous envoûter par sa mécanique des fluides parlée, mimée et dansée simultanément, tel un savant langage des signes délicatement poétique, dont Foi, notamment, fut une consécration... La soirée promet d'être riche en rebondissements!

IN THE SPIRIT OF DIAGHILEV Surprise me! That was the legendary challenge that Diaghilev launched to Cocteau. It could just as well be what inspired this young group of talented, but already well established, choreographers. Each one of them has taken on some aspect of a masterpiece of the Ballets Russes in order to rejunvenate it with new senses. For Russel Maliphant, inspiration comes from the meandering unconscious of Nijinsky in Afterlight. Wayne McGregor takes on the myth of the white ballet, in his sensual vision of Dyad. Javier de Frutos pulls us into the spirit of Ravel's Waltz, and revisits this music with the story and décors by Cocteau. Sidi Larbi Cherkaoui will thrill his public by presenting an Afternoon of a Faun based on a sophisticated study of animal motion and human nature. A very moving evening awaits.

SIDI LARBI CHERKAOUI a fait ses débuts en tant que chorégraphe en 1999 avec la Société Anonyme contemporaine musicale d'Andrew Wale. Depuis cette date, il a créé plus d'une quinzaine de pièces chorégraphiques complètes et il a obtenu d'innombrables récompenses, dont le prix jeune chorégraphe émergent aux Nijinsky Awards à Monaco en 2002. En août 2008, le Ballet Tanz lui a décerné le titre de Chorégraphe de l'Année pour son œuvre pour la saison 2007-2008. La même année, Sadler's Wells de Londres l'a nommé Artiste Associé, aux côtés de chorégraphes tels que Wayne McGregor, Christopher Wheeldon et Akram Khan. Sidi Larbi Cherkaoui est Artiste Associé du Sadler's Wells.

SIDI LARBI CHERKAOUI's debut as a choreographer was in 1999 with Andrew Wale's 'contemporary musical' Anonymous Society. Since then, he has made more than fifteen full-fledged choreographic pieces and picked up a slew of awards including the Promising Choreograph prize at the Nijinski Awards in Monaco. In August 2008, Ballet Tanz awarded him the title of Choreographer of the Year for his work across the 2007-2008 seaso. In the same year, Sadler's Wells, London, named him as an Associate Artist, alongside choreographers including Wayne McGregor, Christopher Wheeldon and Akram Khan. Sidi Larbi Cherkaoui is an Associate Artist of Sadler's Wells.

JAVIER DE FRUTOS est né au Venezuela où il a commencé sa formation de danseur qu'il a poursuivi à la London School of Contemporary Dance et à la Merce Cunningham School de New York. En 1992, il a été nommé Chorégraphe Résident au Movement Research de la Ville de New York. À son retour au Royaume-Uni en 1994, il a créé la Compagnie de Danse Javier De Frutos, qui a fait une tournée internationale unanimement saluée. L'œuvre de Javier figure dans le répertoire de nombreuses compagnies de danse : le Rotterdam Dance Group, le Royal New Zealand Ballet... En 2000, Javier figurait parmi les premiers membres associés de l'Arts Council d'Angleterre. Javier a été le Directeur Artistique du Phoenix Dance Theatre de mars 2006 à juillet 2008. Au cours de cette période, il a représenté la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise avec une trilogie de ses œuvres. Javier De Frutos est Artiste Associé du Sadler's Wells.

JAVIER DE FRUTOS was born in Venezuela where he began his dance training, continuing at the London School of Contemporary Dance and at the Merce Cunningham School, New York. In 1992, he was appointed Choreographer in Residence at Movement Research in New York City. On his return to the UK in 1994, he established the Javier De Frutos Dance Company, which toured to great acclaim around the world. Javier's work is in the repertoire of many dance companies: Rotterdam Dance Group, The Royal New Zealand Ballet, among other. In 2000 Javier was among the first fellowships of The Arts Council of England. Javier was Phoenix Dance Theatre's Artistic Director from March 2006 until July 2008. During this time he represented Britain at the Venice Biennale with a trilogy of his work. Javier De Frutos is an Associate Artist of Sadler's Wells.

RUSSELL MALIPHANT s'est formé à la Royal Ballet School et a intégré le Sadler's Wells Royal Ballet avant de le quitter pour poursuivre une carrière dans la danse indépendante, collaborant avec des sociétés telles que le DV8 Physical Theatre, la Michael Clark & Company, la Laurie Booth Company & Rosemary Butcher. Il a créé plus de 20 pièces à ce jour et il a collaboré avec des compagnies et artistes renommés, et notamment le Ballet de l'Opéra de Lyon, la Ricochet Dance Company, L'Ensemble Batsheva et le Ballet de Lorraine. En 2003, Russell a créé Broken Fall avec Sylvie Guillem et George Piper Dances sur une musique de Barry Adamson. Broken Fall marquait le début d'une collaboration avec Sylvie Guillem. Leur œuvre a ensuite été représentée au cours de tournées à guichets fermés en France, Italie, Espagne, Allemagne, Amérique, et Japon, et elle sera représentée en Australie et Nouvelle-Zélande en 2009. Russell Maliphant est Artiste Associé du Sadler's Wells et de Wycombe Swan.

RUSSELL MALIPHANT trained at the Royal Ballet School and graduated into Sadler's Wells Royal Ballet before leaving to pursue a career in independent dance, working with companies such as DV8 Physical Theatre, Michael Clark & Company, Laurie Booth Company and Rosemary Butcher. He has created over 20 pieces to date and has set works on renowned companies and artists including: Lyon Opera Ballet, Ricochet Dance Company, The Batsheva Ensemble and Ballet de Lorraine. In 2003, Russell created Broken Fall with Sylvie Guillem and George Piper Dances and music by Barry Adamson. Broken Fall marked the beginning of a collaborative relationship with Sylvie Guillem. Their work has subsequently toured to sell-out audiences in France, Italy, Spain, Germany, America, Japan and will arrive in Australia and New Zealand in 2009. Russell Maliphant is Associate Artist at Sadler's Wells and Wycombe Swan.

WAYNE MCGREGOR a étudié la danse au University College Bretton Hall et à la José Limón School de New York. Il est le fondateur de la Wayne McGregor | Random Dance pour laquelle il a créé plus de 30 œuvres. Il a créé des œuvres pour le Royal Ballet, le NDT1, le Stuttgart Ballet, l'ENB, le San Francisco Ballet, la Rambert Dance Company et le Ballet de l'Opéra de Paris. Parmi ses œuvres théâtrales et opératiques figurent *Dido et Aeneas*, et *Acis et Galatea, Kirikou et Karaba, La Femme en Blanc*, et des productions à La Scala de Milan, l'Opéra Lyrique de Chicago, le Scottish Opera, l'ENO, The Old Vic, le NT, la Royal Court et la Peter Hall Company. Il a été nommé Chorégraphe Résident du Royal Ballet en 2006. En mars 2008, il a été nommé premier 'Youth Dance Champion' par le Gouvernement britannique.

Wayne McGregor | Random Dance est une Compagnie Résidente du Sadler's Wells.

WAYNE MCGREGOR studied dance at University College Bretton Hall and the José Limón School, New York. He is founder of Wayne McGregor | Random Dance, for which he has made over 30 works. He has created work for The Royal Ballet, NDT1, Stuttgart Ballet, ENB, San Francisco Ballet, Rambert Dance Company and Paris Opera Ballet. His theatre and opera credits include Dido and Aeneas and Acis and Galatea, Kirikou et Karaba, The Woman in White, and productions at La Scala, Milan, Lyric Opera of Chicago, Scottish Opera, ENO, The Old Vic, NT, Royal Court and with the Peter Hall Company. He was made Resident Choreographer of The Royal Ballet in 2006. In March 2008 he was appointed the UK government's first Youth Dance Champion. Wayne McGregor | Random Dance is a Resident Company of Sadler's Wells.

LES BALLETS TROCKADERO

États-Unis Programme Ballets Russes

Vendredi 18 décembre 21h00 Samedi 19 décembre 18h00

Salle Garnier

PROGRAMME BALLETS RUSSES

Depuis 1974, les ballets Trockadero enchantent en faisant hurler de rire les publics du monde entier. Ils ont débuté à Broadway, pour une aventure mêlant truculence évidente, et, moins visible mais nécessaire, une grande connaissance et maîtrise du langage chorégraphique classique, de ses codes et de sa technique. Comment, en effet, alors que l'on est une compagnie d'hommes exclusivement, tous travestis, rendre drôle et émouvante une pièce académique ? Le phénomène de faire rire par une gaucherie - voulue et contrôlée - est tout sauf chose facile, étant donné qu'il faut savoir comment un geste peut être beau pour le rendre, sinon laid, du moins comique de... manque de justesse ?!! Or ce n'est pas au trop aisé jeu de la caricature auquel se livrent les interprètes des Ballets Trockadero, jeu qui serait mal intentionné, pervers et tout bonnement ignorant. C'est à un hommage en miroir inversé qu'il faut plutôt céder en riant : ce que pourrait devenir une interprétation ratée tout simplement d'un ballet. Et ceci en rend leur représentation pertinente. Qui nous pousse - mais si ! - à une réflexion : que serait une des Sylphides trop absorbée par sa mélancolie ? Que deviendrait un Oiseau Bleu excessivement apprêté dans son souci technique? Que deviendrait un Concerto barocco trop jubilatoire ? Tous ces « trop », ces excès, autrement dit risques de dérapage, nous ramènent au rire, qui est finalement le meilleur moyen de retourner voir, après avoir tant ri, les pièces classiques... dans leur forme initiale!

LES BALLETS TROCKADERO

Fondés en 1974 par un groupe de passionnés de ballet dans le but de présenter une vision enjouée et divertissante du ballet classique traditionnel de manière parodique et travestie, LES BALLETS TROC-KADERO se sont produits initialement dans les late-late shows donnés dans les minuscules lofts de Broadway. La saison 1975-76 fut une année d'expansion et de vraie professionnalisation. Emballer, déballer et remballer les tutus et les rideaux devinrent partie intégrante de la vie quotidienne.

Depuis leurs débuts, les TROCKS se sont imposés comme phénomène de danse inédit dans le monde entier. Ils ont fait des apparitions dans des émissions télévisées aussi diverses que le Shirley MacLaine Special, le « Dick Cavett Show, » « What's My Line? » « Real People, » « On-Stage America, » avec Kermit et Miss Piggy dans leur spectacle « Muppet Babies ». Un documentaire a été tourné et diffusé dans le monde entier grâce au projet artistique britannique qui a reçu l'accueil enthousiaste du public, le *South Bank Show*. Parmi les récompenses décernées aux Trocks figurent notamment le Meilleur Répertoire Classique accordé par le prestigieux Critic's Circle National Dance Awards (2007) (Royaume-Uni), le Theatrical Managers Award (2006) (Royaume-Uni) et le 2007 Positano Award (Italie) pour leur excellence en danse.

La Compagnie a donné des représentations dans plus de 30 pays et plus de 500 villes dans le monde entier depuis sa création en 1974. La Compagnie présente maintenant davantage de saisons plus longues, avec des représentations à Amsterdam, Athènes, Auckland, Barcelone, Pékin, Berlin, Brisbane, Buenos Aires, Caracas, Cologne,

Glasgow, Hambourg, Hong Kong, Johannesburg, Lisbonne, Londres, Lyon, Madrid, Melbourne, Moscou (au célèbre Théâtre du Bolchoï), Paris (au Théâtre du Châtelet), Perth, Rome, Singapour, Sydney, Tokyo, Vienne et Wellington.

PROGRAMME BALLETS RUSSES

For the past thirty years Ballets Trockadero, a company of dancers in drag, have been entertaining spectators all over the world with their rehabs of masterpieces from the classical repertory. They can be seen at the Monaco Dance Forum with four very different works, all of which will inspire laughter, of course, but are full of witty burlesque guaranteed to work on the old classics like a funhouse mirror. Romanticism, brio, exultation and comedy in the most astonishing forms.

LES BALLETS TROCKADERO

Founded in 1974 by a group of ballet enthusiasts for the purpose of presenting a playful, entertaining view of traditional, classical ballet in parody form and en travesti, LES BALLETS TROCKADERO first performed in the late-late shows in Off-Off Broadway lofts. The 1975-76 season was a year of growth and full professionalization. Packing, unpacking, and repacking tutus and drops became routine parts of life.

Since those beginnings, the TROCKS have established themselves as a major dance phenomenon throughout the world. There have been television appearances as varied as a Shirley MacLaine special, the "Dick Cavett Show," "What's My Line?" "Real People," "On-Stage America," with Kermit and Miss Piggy on their show "Muppet Babies". A documentary was filmed and aired internationally by the acclaimed British arts program, The South Bank Show. Awards that the Trocks have won over the years include for best classical repertoire from the prestigious Critic's Circle National Dance Awards (2007) [UK], the Theatrical Managers Award (2006) [UK] and the 2007 Positano Award (Italy) for excellence in dance.

The Company has appeared in over 30 countries and over 500 cities worldwide since its founding in 1974. Increasingly, the Company is presenting longer seasons, which have included extended engagements in Amsterdam, Athens, Auckland, Barcelona, Beijing, Berlin, Brisbane, Buenos Aires, Caracas, Cologne, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Lyon, Madrid, Melbourne, Moscow (at the famed Bolshoi Theater), Paris (at the Chatelet Theater), Perth, Rome, Singapore, Sydney, Tokyo, Vienna and Wellington.

COMPAGNIE ARIADONE - CARLOTTA IKEDA & KO MUROBUSHI

Japon

Haru No Saïten: Un Sacre du Printemps

Haru No Saïten : Un Sacre du Printemps

Chorégraphie : Carlotta IKEDA & Ko MUROBUSHI

Création : Janvier 1999

Danseuses : Carlotta IKEDA, Christine CHOO, Olia LYDAKI, Anna VENTURA, Emanuela NELLI, Valérie PUJOL, Mariko WADA

Création Lumière : Eric LOUSTAU-CARRERE

Création Musique : Alain MAHÉ
Costumes : Anne LECUT

Régie Lumière : Jean-Jacques RENAUD

Régie Son : Alain MAHÉ Régie Plateau : Laurent RIEUF

Coproducteurs : Compagnie ARIADONE / Théâtre de la Bastille – (Paris) /

Théâtre l'Octogone – (Pully – Suisse)

Remerciements au centre culturel François Mitterrand de Castillon la Bataille. La compagnie Ariadone reçoit le soutien du Ministère de la culture (Drac Aquitaine), du Conseil régional d'Aquitaine, du Conseil général de la Gironde et de la Ville de Bordeaux

Partenariat technique : Ateliers Lumière, Bordeaux Diffusion internationale : Catherine Serdimet

HARU NO SAÏTEN: UN SACRE DU PRINTEMPS

Voici un apparent paradoxe : une chorégraphe japonaise s'empare du Sacre du Printemps pour le renverser sur un mode intimiste, voire mystique, alors que la réelle explosion de l'élection de la sacrifiée est un tumulte tapageur. Mais Carlotta Ikeda a souhaité, comme toujours, travailler selon sa propre méthode, c'est-à-dire suivant une vision intériorisée du butoh. Elle a ainsi réuni six danseuses, choisies avec délicatesse et soin, qu'elle a fait travailler dans une atmosphère de confidentialité. Le mélange des nationalités, des langues, a opéré tel un creuset énergétique libérant les pulsations de ce sacre original par sa structure et son souci logique. En effet, trois temps le ponctuent : le Chaos, départ où l'être se fige, sorte d'immuabilité intimiste ; Eros, l'étape du désir et des chamboulements qu'il provoque en la chair ; enfin Cosmos, ultime aboutissement (mais en est-ce vraiment un ?) ou plus exactement le chemin vers un équilibre précaire... La chorégraphe privilégie une danse qui est une forme de transe, en laquelle, loin des clichés manichéens du masculin et du féminin, du noir et du blanc, du mal et du bien, les opposés finissent par se mêler en une douce ivresse, point d'achèvement après la violence de la tempête. Reste à penser que cet univers, à l'image du cocon, saura susciter en l'âme du spectateur un trouble personnel: celui de ses propres sentiments.

CARLOTTA IKEDA

« (...) Depuis 1982, avec le succès d'ARIADONE, je cherche l'orientation de ma vie et de ma danse. Pendant ces vingt années j'ai souvent oublié que j'étais japonaise. Le décalage constant entre ma vie et mon origine a formé en moi le noyau de ma danse. La vie est là pour que l'on puisse atteindre un état de pureté et de véracité, que l'on trouve dans le néant. La vie est un entraînement à la mort, chercher à n'être plus, apprendre comment se fondre dans le rien, tendre vers cette beauté fanée qui précède le néant. »

LA COMPAGNIE ARIADONE

Après être passée par la danse moderne, Carlotta IKEDA arrive au DAIRAKUDAKAN, alors à son apogée grâce au concours de nombreux talents comme Maro AKAJI, Ko MUROBUSHI et Ushire AMAGATSU. Avec son propre groupe exclusivement féminin, ARIADONE, elle a assumé le rôle provocateur contre les bonnes mœurs de la société japonaise. Face à une société bien sexuée, elle a entamé une nouvelle démarche qui a conduit à la recherche d'un érotisme asexué. En tant que groupe féminin, elle joue sur un registre binaire masculin-féminin. Carlotta IKEDA a instinctivement senti que la danse touchait quelque chose d'érotique. Mais elle trouve aussi que ce quelque chose d'érotique transcende le rapport masculin-féminin. Elle appelle Eros ou Transe, cet état où la danse lui fait oublier son appartenance à un sexe.

Vendredi 18 décembre

Théâtre des Variétés

HARU NO SAÏTEN : UN SACRE DU PRIN-TEMPS

This is a most unusual vision of Nijinsky's Rite of Spring: a butô version by the Japanese choreographer, Carlotta Ikeda. The atmosphere is dense and intimate, with six female dancers of different nationalities and cultures. In this Rite of Spring, there are three time frames: Chaos, the beginning of all things, Eros, the phase of desire, or the birth of change, then Cosmos, or the path towards a fragile but tangible equilibrium. These moments of life are captured in a fascinating dance with tremendous character. Powerful, without a doubt.

CARLOTTA IKEDA

«(...) Since 1982, after the success of ARIA-DONE, I have been seeking direction for my life and my dance. Over the past twenty years, I have often forgotten that I am Japanese. The constant discrepancy between my life and my origins has shaped the core of my dance within me.

The purpose of life is for us to attain a state of purity and veracity that we find in the void. Life is training for death, seeking no longer to be, learning how to melt into nothingness, stretching towards the faded beauty that precedes emptiness.»

LA COMPAGNIE ARIADONE

Carlotta IKEDA moved on from modern dance to DAIRAKUDAKAN, at that time at its zenith thanks to great talents such as Maro AKAJI, Ko MUROBUSHI and Ushire AMAGATSU. With her own exclusively female group, ARIADONE, she assumed a provocative stance against the fine morals of Japanese society. To oppose sexual society, she launched a new approach that led to the search for asexual eroticism. Her female group plays on a binary masculine-feminine register. Carlotta IKEDA instinctively sensed that dance is in the dimension of the erotic. But she also found that this erotic dimension transcends the male-female relationship. Eros or Trance is the name she gives to that state where dance makes her forget what sex she is.

COMPAGNIE BEAU GESTE - DOMINIQUE BOIVIN

La Danse, une histoire à ma façon

Samedi 19 décembre 16h00 Dimanche 20 décembre

> Salle Camille Blanc Grimaldi Forum

La Danse, une Histoire à ma façon

Conception : Dominique BOIVIN
Assisté de : Christine ERBÉ
Date de création : 1994
(nouvelle version en 1999)
Interprétation : Dominique BOIVIN
Lumière et réalisation décors : Eric LAMY
Coproduction : BEAUGESTE, Ile de France Opé
Avec le soutien du Théâtre Contemporain de la

Lumiere et realisation decors : Eric LAMY
Coproduction : BEAUGESTE, Ile de France Opéra et Ballet et le Théâtre de Vénissieux.
Avec le soutien du Théâtre Contemporain de la Danse et de la Cinémathèque de la Danse.
BEAUGESTE est une compagnie chorégraphique conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie et subventionnée par la Région Haute Normandie, le Département de l'Eure et la Ville de Val-de-Reuil.

LA DANSE, UNE HISTOIRE À MA FACON

En 1994, dans le cadre des Iles de Danse, Dominique Boivin a créé cette drôle d'histoire de la danse, qu'il a remaniée en 1999. Mais toujours selon le même objectif: émouvoir, faire sourire, faire rire, et donner envie aux spectateurs, qu'ils soient avertis ou non, de faire un tour du côté des pièces majeures de ce que l'on appelle un répertoire. Loin du musée, aux antipodes d'une encyclopédie fastidieuse, notre chorégraphe a à cœur pour cette histoire de mettre en avant, comme en quelque sorte pour un « one man show », sa relation propre, vécue, ressentie avec ceux que l'on a coutume d'appeler « maîtres ». Sans sombrer dans un esprit gratuitement irrévérencieux, Dominique Boivin a opéré un tri sélectif de ceux qui lui ont apporté sa substance de créateur, en privilégiant le XXème siècle, et a tenu à ce que l'ensemble de cette épopée chronologique reste légère. Nimbé de cet esprit ludique, il se livre à la narration dansée de la plus jolie des aventures : celle de s'approprier les us et coutumes des « grands noms », autrement dit leur discipline, sans devenir un disciple aveugle, mais un témoin fidèle et attendri... dont nous, depuis notre fauteuil, nous devenons conquis!

DOMINIQUE BOIVIN

Il débute alors qu'il n'a que six ans par plusieurs années de danse acrobatique, puis il enchaîne de dix à dix-huit ans par la danse classique. Il commence la danse contemporaine avec Carolyn CARLSON et poursuit avec Alwin NIKOLAÏS alors au C.N.D.C. d'Angers. Son passage à Angers lui a permis aussi de rencontrer plusieurs danseurs avec qui il crée en septembre 1981 Beau Geste. Il alterne alors un travail d'interprète dans différentes compagnies (P.DECOUFFLE, D.LARRIEU, GRAND MAGASIN...) avec celui de chorégraphe et metteur en scène, et expose avec brio une culture du geste subtile qui structure en sous-main ses chorégraphies.

Ses dernières créations abordent des univers très diversifiés avec *Aqua ça Rime ?*, événement en piscine, *Transports exceptionnels*, duo pour une pelleteuse et un danseur.

LA COMPAGNIE BEAU GESTE

BEAU GESTE est créé en 1981 par sept danseurs issus du Centre National de Danse Contemporaine dirigé par le chorégraphe américain Alwin NIKOLAïS. Sous la forme d'un collectif artistique où s'échangent différents points de vue esthétiques - chaque danseur étant alternativement chorégraphe ou interprète - BEAU GESTE développe à travers ses créations collectives ou individuelles un état d'esprit commun nourri par la diversité des potentiels artistiques des membres qui le composent. BEAU GESTE s'aventure dans des modes de représentations multiples : solos, cabaret, revue, conférences dansées... occasions d'affirmer son goût pour la diversité, la distance et l'humour.

LA DANSE, UNE HISTOIRE À MA FACON

This one-man show is full of charm, poetry and intelligence. A white tutu suspended above a square, ten yards by ten, delimited by wooden baguettes laid along the floor. Behind the square, a white curtain. On each side of the square, a simple table full of bric-a-brac... With virtually nothing, Boivin retraces the story of dance via Isadora Duncan, Nijinski, Martha Graham to Merce Cunningham with humour and imagination...

DOMINIQUE BOIVIN

He started, when he was just six years old, with several years of acrobatic dance. Then, from the ages of ten to eighteen, continued with ballet. He started contemporary dance with Carolyn CARLSON and continued with Alwin NIKOLAIS who, at that time, was at the C.N.D.C. in Angers. During his time in Angers, he met several dancers with whom he created Beau Geste in September 1981. He worked both as a dancer in several companies (P.DECOUFFLE, D.LARRIEU, GRAND MAGASIN, etc.) and a choreographer and director, revealing an impressively subtle mastery of movement around which he invisibly structures his choreographies.

His latest creation broaches very diverse universes: «Aqua ça Rime?», an event in a swimming pool, and «Transports Exceptionnels», a duo for a digger and a dancer.

LA COMPAGNIE BEAU GESTE

BEAU GESTE was founded in 1981 by seven dancers from the Centre National de Danse Contemporaine directed by American choreographer Alwin NIKO-

Dominique Boivin photo Christine Herbé

LAïS. It takes the form of an artistic grouping in which different aesthetic points of view are exchanged - each dancer alternates between the roles of choreographer and dancer. Through its collective and individual creations, BEAU GESTE nurtures a communal spirit that is fuelled by the diversity and the artistic potential of its members. BEAU GES-TE ventures into a host of performance styles (solo, cabaret, variety, dance conferences), seizing every occasion to assert its taste for diversity, distance and humour.

SHEN WEI DANCE ARTS - SHEN WEI

Le Sacre du Printemps

Chorégraphie, décors et costumes : Shen Wei Création : Juillet 2003

Lumière : David Ferri, Musique : Igor Stravinsky

Production : the American Dance Festival. Avec le soutien de : Philip Morris Companies, Inc. et the Doris Duke Awards for New Work, The Andrew W. Mellon Foundation, et the Mary Duke Biddle Foundation.

Re- (Part III) (2009)

Dernière création : juin 2009

Chorégraphie, décors et costumes : Shen Wei

Re-(Part III) a été commandé par le Lincoln Center Festival 2009 et the American Dance

Festival, avec le support de the SHS Foundation, Silas & Celia.

États-Unis Le Sacre du Printemps Re-(Part [1])

Samedi 19 décembre

Salle Prince Pierre Grimaldi Forum

LE SACRE DU PRINTEMPS

Ce Sacre-là est plus qu'une relecture. On serait tenté de dire une performance, si le mot n'était pas tant galvaudé. Car Shen Wei, en créant son Sacre du Printemps, fait se mouvoir les douze interprètes entre musique, sculpture, danse, ses inspirations premières, pour une recherche chorégraphique autour de l'espace et de la musicalité, autrement dit de la composition d'un ballet. Shen Wei joue délibérément la carte de la pluri discipline, avec sa compagnie Shen Wei Dance Arts (SWDA). Il est à la fois luimême peintre, designer, et photographe. C'est-à-dire, sur un mode contemporain, dans la filiation de l'esprit des Ballets Russes. Une série de ses peintures autour du Sacre du Printemps a d'ailleurs été montrée au Lincoln Center Festival, Hong Kong, Shelsea. C'est ainsi le fruit d'un long travail, entamé avec la série de peintures en 2003, qui voit le jour autour de ce Sacre. Ce qui caractérise cette traversée des disciplines et des cultures, c'est l'alternance des référents : entre philosophie orientale, opéra chinois, art plastique traditionnel, et, d'un autre côté, l'aspect contemporain des arts visuels et du théâtre d'aujourd'hui. Entre ces deux pôles, autrement dit tradition et modernité, la mécanique opère en douce, sorte de magique équilibre, imaginatif et aérien. Une invitation à lâcher prise.

RE-(PARTIII)

Présenté comme une célébration vaste et diversifiée des grandes traditions de la Chine, RE-(Part III) permet à Shen Wei d'exploiter toutes les différentes facettes de son art. L'artiste aux multiples savoir-faire mélange la danse à d'autres éléments empruntés au théâtre, aux arts visuels, à l'opéra chinois, à la philosophie et à l'ar-

SHEN WEI

Shen Wei est né dans la province chinoise septentrionale du Hunan en 1968. Fils de professionnels chinois de l'opéra, il a quitté le foyer familial à l'âge de neuf ans pour étudier au conservatoire du Hunan. En 1991, il est devenu membre fondateur (danseur et chorégraphe) de la Compagnie de Danse Moderne de Guangdong, la première compagnie de danse moderne de ce type en Chine. En 1995, il est parti pour New York pour étudier avec le Nikolais/Louis Dance Lab.

Les cinq années qui ont suivi lui ont permis de construire les fondations d'une carrière internationale qui continue à ce jour. En juillet 2000, il a crée la compagnie Shen Wei Dance Arts. Cette dernière a effectué une tournée très chargée sur les cinq continents. En 2008, Shen Wei a reçu commande d'une chorégraphie pour une partie de la Cérémonie d'Ouverture des Jeux Olympiques de Pékin qu'il a créée avec sa compagnie sur la 42ème rue à Manhattan. Pour chaque danse et œuvre opératique créée par sa compagnie, Shen Wei crée également les décors, costumes et maquillages. Shen Wei a reçu de multiples marques de reconnaissance, commandes et récompenses. Il a notamment reçu le Nijinsky Award for Emerging Choreographer en 2004. Il a recu des commandes de l'American Dance Festival, du Lincoln Center Festival, du Het Muziektheater Amsterdam, des Grands Ballets du Canada de Montréal, du John F. Kennedy Center for the Performing Arts, et du New York City Opera.

LE SACRE DU PRINTEMPS

Winner of the Nijinsky Prize for emerging choreographers in 2004, Shen Wei is a polyvalent artist whose talents were brought to the fore in his direction of the ceremonies for the Beijing Olympic Games. He is also a painter, designer and photographer. Before his collaboration with the Ballets de Monte-Carlo for July 2010, he will invest the Monaco Dance Forum with his research around the Rite of Spring, an interrogation based

on space and musicality, in other words the very ingredients of a ballet. From oriental philosophy to contemporary art emerges a magical resume of what can be accomplished by a talented jack-of-all-trades.

RF-(PARTIII)

Celebrating China's vast and divergent religious traditions, languages, and cultural histories, Part III contemplates China's role as a once and future arbiter of trade, ideas, and populations. In Shen Wei's interdisciplinary style — blending modern dance with elements from the theater, visual arts, Chinese Opera, philosophy, and architecture – Part III is the largest and most dynamic of all three Parts.

SHEN WEI

Shen Wei was born in Hunan, China in 1968. Son of Chinese Opera professionals, he left home at the age of nine to study the form at conservatory in northern Hunan Province. In 1991, he became a founding member—dancer and choreographer—of the Guangdong Modern Dance Company, the first such modern dance company in China. In 1995, he moved to New York to study with the Nikolais/Louis Dance Lab.

The subsequent five years laid the groundwork for an international career that continues to this day. In July 2000, he formed Shen Wei Dance Arts. At an exceptional, meteoric pace, his company, for the past eight years, has toured extensively on five continents. In 2008, Shen Wei was commissioned to choreograph part of the Opening Ceremonies of the Beijing Olympics, which he created with his company on 42nd Street in Manhattan. For each dance and opera work created with his company, Shen Wei also creates the sets, costumes, and make-up designs.

Shen Wei has received numerous recognitions, commissions, and awards. Among others, Shen Wei also received the Nijinsky Award for Emerging Choreographer in 2004. He has received commissions from the American Dance Festival, Lincoln Center Festival, Het Muziektheater Amsterdam, Le Grands Ballets de Canadiens de Montreal, the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, and New York City Opera.

SOÍRÉE DE GALA DU CENTENAIRE DES BALLETS RUSSES

En l'honneur de S.A.R. la Princesse de Hanovre

dimanche 20 décembre 20h30 Salle des Princes Grimaldi Forum

HOMMAGE SURPRISE...

Avec la Participation des Ballets de Monte-Carlo, de l'Orchestre Philharmonique de Monte-carlo, du Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo, des Archives Audiovisuelles de Monaco, et de tous ceux que l'on ne peut nommer...

De nombreux artistes, chorégraphes, danseurs, écrivains, musiciens et stylistes, venus du monde entier, s'associeront pour cette soirée exceptionnelle aux Ballets de Monte-Carlo, à l'Opéra et à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, afin d'honorer Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, qui par la sincérité de son engagement et un don inné pour les ren-contres artistiques, a marqué l'histoire de chacun. « Donner du plaisir, sans chercher à plaire », recommande la Princesse aujourd'hui aux artistes, pour préserver le mystère d'un patrimoine qui nous a été transmis par la dynastie des Grimaldi. A great number of artists, choreographers, dancers, writers, musicians and designers from all over the world will meet up on the occasion of this exceptional evening. They will join in with Les Ballets de Monte-Carlo, the Monte-Carlo Opera and the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra to honour Her Royal Highness the Princess Hanover whose total commitment and innate gift of bringing artists together has left a mark in the lives of each and every one. « Bringing pleasure without purposely needing to please » as the Princes's cares to mention to the artists so as to preserve a certain mystery around the heritage passed down by the Grimaldi Dynasty. Cette soirée est réalisée avec le généreux soutien de CHANEL

DAVID MICHALEK

États-Unis Slow Dancing INSTALLATION

Du mercredi 9 au dimanche 20 décembre

> Espace Ravel Grimaldi Forum

> > **ACCÈS LIBRE**

Slow Dancing

Slow Dancing a été produit par David Michalek / Moving Portrait, Inc. Moving Portrait, Inc est représenté par A white label product Slow Dancing : 2008 Bessie Award Winner for New Media /Installation

SLOW DANCING

Cet événement soumet aux visiteurs une série de 45 portraits de danseurs et chorégraphes qui ont marqué les XX ème et XXI ème siècles, sous la forme de vidéos d'une durée approximative de 10 minutes, sur trois immenses écrans. Cet acte d'hommage sera de caractère libre et ludique pour le spectateur, qui pourra percevoir les visuels en mouvement où il souhaite se placer. Et ce qui va le surprendre, c'est la sensation hypnotique qu'il aura face à des ralentissements laissant apercevoir la perfection technique des danseurs. Interprètes de Martha Graham, Alvin Ailey, de l'Opéra de Paris, chorégraphes comme Karole Armitage, Bill T. Jones... une grande diversité de figures à découvrir ou revoir... sous l'œil de la technique moderne!

DAVID MICHALEK

David Michalek est un artiste qui prend le concept et les techniques du portrait comme point de départ pour la création de ses œuvres, à la fois sur une grande et sur une petite échelle, dans un éventail de supports. Il a été appelé en particulier pour des projets qui rassemblent différents groupes de personnes dans des milieux allant des galeries aux d'espaces publics, des églises et des organisations communautaires aux services de soins de santé. Son 14 Stations est un projet de ce type, créé en collaboration avec les hommes et les femmes qui viennent de sortir de la vie des sans-abri, en participant à l'Assemblée interreligieuse sur le sans-abrisme et le logement à la cathédrale de St. John the Divine à New York. 14 Stations a été fait sur le modèle du rite traditionnel de la dévotion chrétienne. Les stations de la Croix, avec différents homme ou femme assumant le rôle du Christ, dans chaque station. Interaction de groupe, discussion et repas en commun ont fait partie du processus. Au cours de l'été 2007, le Lincoln Center Festival a présenté la première de Slow Dancing de Michalek — une installation extérieure gratuite, de portraits vidéo multichannel de mouvements hyper-ralentis projetés en soir sur la façade du New York Theater — Capturer la beauté du corps en mouvement, en présentant le mouvement des icônes de la danse à 1000 images par seconde. Ce travail a également été présenté par le Los Angeles Music Center, le Musée Guggenheim de New York, « Works and Process », et le Metropolitan Museum of Art où il a fait partie d'un programme intitulé « L'art de l'heure : Danse Tableaux Vivants. »

David Michalek a obtenu un B.A. en littérature anglaise de U.C.L.A. et a également étudié le cinéma à la NYU. Il a travaillé comme assistant auprès du photographe Herb Ritts. A partir du milieu des années 1990, il a commencé sa carrière photographique professionnelle et a travaillé régulièrement comme portraitiste pour des publications telles que The New Yorker, Vanity Fair, Interview, et Vogue. Parallèlement, Michalek a commencé à expérimenter et à développer des projets multidimensionnels à grande échelle. Son travail a été exposé au niveau national et international, avec ses expositions récentes à l'Université de Yale, The Brooklyn Museum, et The Kitchen. Il a collaboré avec le metteur en scène Peter Sellars sur un travail en deux étapes : Kafka Fragments, présenté dans le cadre de la Carnegie Hall en saison 2005-2006, et Saint-François d'Assise, présenté au Festival de Salzbourg et à l'Opéra de Paris. Michalek est membre du corps professoral en visite à Yale Divinity School, où il enseigne la religion et les arts. David Michalek vit à New York avec sa femme Wendy Whelan, première danseuse du New York City Ballet.

SLOW DANCING

David Michalek's event offers visitors a series of 45 portraits of dancers and choreographers who made their mark on the 20th and 21st centuries. The display consists of three large screens onto which the ten-minute videos are projected. Spectators will be able to delight in these playful testimonials at any time, choosing a congenial point of view from which to gaze at the freely accessible film loops. No doubt they will be hypnotized by the surprising perfection of the dancers technique captured in slow motion. Dancers trained by Martha Graham, Alvin Ailey, the Paris Opera, and choreographers such as Karole Armitage, Bill T. Jones...such a diversity of figures to discover or rediscover thanks to modern technology!

DAVID MICHALEK

David Michalek is an artist who takes the concept and techniques of portraiture as the starting points for the creation of his works, on both a large and small-scale, in a range of mediums. While studying English Literature at UCLA, David worked as an assistant to noted photographer Herb Ritts. Beginning in the mid-1990s, he began his professional photographic career, working regularly as a portrait artist for publications such as The New Yorker, Vanity Fair, and Vogue. In the late 1990's he redirected his focus on developing projects that merge photo and video based work with performance practice, installation, text and music. His solo and collaborative work has been shown nationally and internationally, with recent solo exhibitions or performances at The Brooklyn Museum, The Kitchen, Yale University, Dartmouth University, Lincoln Center Festival, Orange County Performing Arts Center, Toronto's Luminato Festival, and the Venice Biennale. He has collaborated with director Peter Sellars on two staged works: Kafka Fragments, presented as part of Carnegie Hall's 2005-06 season; and St. François d'Assise, presented at the Salzburg Festival and Paris Opera. He is a visiting faculty member at Yale Divinity School, where he lectures on religion and the arts. David Michalek lives in New York with his wife Wendy Whelan, principal dancer of New York City Ballet.

WILLIAM FORSYTHE

Allemagne
Objets chorégraphiques
INSTALLATIONS

City of Abstracts Première : 24 novembre 2000 Opernplatz / Hauptwache, Frankfort Vidéo et développement software : Philip Bußmann

Kaleidoscope

City of Abstracts Du mercredi 9 au dimanche 20 décembre Entrée du Grimaldi Forum

Kaléidoscope Du samedi 12 au dimanche 20 décembre

Création
Puits de Lumière 2
Grimaldi Forum

OBJETS CHORÉGRAPHIQUES

Le chorégraphe a conçu pour le Monaco Dance Forum plusieurs installations, plus précisément des « objets chorégraphiques » multimédias, qui s'adressent à tous les publics de la manifestation. La première est nommée *City of abstracts*. Projetées sur un grand écran vidéo, les images digitales des passants transforment leur propre corps, créant une interaction particulière, au travers d'une danse aux formes étirées et zigzagantes. Cela déclenche un élan de spontanéité et un engouement contagieux.

Cette installation sera montée sur le parvis du Grimaldi Forum. L'autre « objet » est nommé *Kaleidoscope*, nouveau dispositif présenté pour la première fois au Monaco Dance Forum.

William Forsythe, qui a travaillé dans le monde entier au cours de

WILLIAM FORSYTHE

ces 35 dernières années, est reconnu comme l'un des plus éminents chorégraphes au monde. Ses premières œuvres sont reconnues pour avoir réorienté la pratique du ballet jusqu'alors identifié au répertoire classique vers une forme d'art dynamique du XXI ème siècle, tandis que ses œuvres récentes ont approfondi ses recherches sur les possibilités performatives de la danse et son étude de la chorégraphie en tant que principe fondamental d'organisation. En 1984, il a entamé un mandat de 20 ans en tant que directeur du Ballet de Frankfort où il a créé certaines œuvres parmi les plus reconnues dans le domaine de la Danse-Théâtre. Après la fermeture du Ballet de Frankfort en 2004, Forsythe a créé un ensemble nouveau, plus indépendant : la Forsythe Company, basée à Dresde et à Frankfurt am Main, qui affiche un calendrier chargé de tournées internationales. Parmi les œuvres remarquables produites par le nouvel ensemble figurent Trois Etudes Atmosphériques (2005), You made me a monster (2005), Human Writes (2005), Hétérotopie (2006), The Defenders (2007), et Yes we can't (2008). Les œuvres les plus récentes du chorégraphe sont montées et représentées exclusivement par la Forsythe Company, tandis que ses premières œuvres figurent dans le répertoire de la quasi-totalité des grands ballets dans le monde.

La réflexion chorégraphique de Forsythe s'est engagée, tout en y contribuant, avec les grandes évolutions artistiques des arts du spectacle et des arts visuels, de l'architecture et des multimédias interactifs. Il a reçu commande de créations et d'installations architecturales par l'architecte-artiste Daniel Libeskind d'ARTANGEL à Londres, de Creative Time (New York), et la Ville de Paris. Ses installations et oeuvres vidéo ont été présentées à la Whitney Biennial de New York, la Biennale de Venise, le Musée du Louvres, le 21-21 Design Sight de Tokyo... En 2006, une exposition importante de ses représentations, films et installations a été présentée à la Pinakothek der Moderne à Munich.

OBJETS CHORÉGRAPHIQUES

From the title piece, two movements have been chosen. Kaleidoscope will be the premier presentation created especially for the Monaco Dance Forum. City of Abstracts was conceived so that the largest public possible may have access to the simple pleasures of movement. Projected on a giant video screen, the digital images transform their own bodies, creating a particular interaction through a dance with strange stretched zigzag forms. These inspire a burst of spontaneity and a contagious momentum.

WILLIAM FORSYTHE

William Forsythe, who has worked internationally for the last 35 years, is recognized as one of the world's foremost choreographers. His early work is acknowledged for reorienting the practice of ballet from its identification with classical repertoire to a dynamic 21st-century art form, while his more recent works have further extended his research on the performative potentials of dance and his investigation of choreography as a fundamental principle of organization.

In 1984, he began a 20-year tenure as director of the Ballet Frankfurt, where he created some of the most highly regarded dance theater works of this era. After the closure of the Ballet Frankfurt in 2004, Forsythe established a new, more independent ensemble. The Forsythe Company is based in Dresden and Frankfurt am Main and maintains an extensive international touring schedule. Notable works produced by the new ensemble include Three Atmospheric Studies (2005), You made me a monster (2005), Human Writes (2005), Heterotopia (2006), The Defenders (2007), and Yes we can't (2008). Forsythe's most recent works are developed and performed exclusively by The Forsythe Company, while his earlier pieces are prominently featured in the repertoire of virtually every major ballet company in the world.

Forsythe's choreographic thinking has engaged with and contributed to key artistic developments in performance, visual arts, architecture and interactive multimedia. He has been commissioned to create architectural and performance installations by architect-artist Daniel Libeskind, ARTANGEL (London), Creative Time (New York), and the City of Paris. His installation and film works have been presented

at the Whitney Biennial (New York), the Venice Biennale, the Louvre Museum, 21 - 21 Design Sight in Tokyo, and numerous other key venues. In 2006, a major exhibition of his performance, film, and installation work was presented at the Pinakothek der Moderne in Munich.

ECOLE SUPÉRIEURE D'ARTS PLASTIQUES DE MONACO

Parcours initiatique sur le thème des Ballets Russes INSTALLATIONS

Création

Du mercredi 9 au dimanche 20 décembre

Hall du Grimaldi Forum

Du samedi 12 au dimanche 20 décembre

Puits de lumière 1 Grimaldi Forum

Commande du Monaco Dance Forum en collaboration avec l'ESAP

Parcours initiatique sur le thème des Ballets Russes Coordination générale : Isabelle Lombardot Coordinateurs associés : Dominique Drillot, Ondine Bréaud, Gilbert della Noce. Scénographe associé : Philippe Délis

PARCOURS INITIATIQUE SUR LE THÈME DES BALLETS RUSSES

Le Pavillon Bosio, ESAP, (Ecole Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco), propose une déambulation par ses étudiants dans le cadre du Centenaire des Ballets Russes et de l'inauguration du Monaco Dance Forum.

La figure clef de cette déambulation, c'est bien sûr celle de Nijinsky et des Ballets Russes. On aura le loisir d'apprécier ce que cette figure a pu inspirer en termes de vidéos, de peintures, d'installations, de dispositifs scéniques.

Le fil conducteur de cette déambulation est de l'ordre non pas d'un hommage à proprement parler, mais d'une rêverie, tantôt tendre, tantôt distancée, pour sourire de l'évocation d'une époque révolue mais présente. L'événement suggère ainsi plutôt l'agrément, cher à Diaghilev, qu'une quelconque nostalgie.

Et bien sûr, au cœur de ces dispositifs, émergera la question cruciale de la collaboration entre arts plastique et chorégraphique du début du XX ème siècle à ce jour.

LE PAVILLON BOSIO, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE DE MONACO

est sous tutelle administrative de la Mairie de Monaco et sous tutelle pédagogique de la Délégation aux arts plastiques du Ministère Français de la Culture et de la Communication.

Implanté sur le Rocher de Monaco dans un environnement remarquable, le Pavillon Bosio délivre un enseignement supérieur composé d'un cycle long.

L'originalité de l'enseignement des trois premières années consiste à délivrer une formation généraliste toutes options Art, Design, Communication, tout en explorant dès la deuxième année l'univers de la scénographie.

L'ambition des deux années suivantes est d'accompagner ses étudiants de fin d'études vers l'acquisition de capacités polyvalentes qui sont celles de créateurs-concepteurs-scénographes. Pour ce faire l'attention à la modernité comme aux événements émergeants dans les champs de l'art, de l'architecture, du design, du spectacle, de la culture contemporaine, sont la base théorique de l'enseignement et de la recherche. La formation et la recherche plastique s'exercent aussi bien dans le cadre d'ateliers traditionnels formateurs aux pratiques fondamentales, qu'à travers les nouveaux outils donnés par une puissante plateforme numérique.

PARCOURS INITIATIQUE SUR LE THÈME DES BALLETS RUSSES

As part of the Monaco Dance Forum's exhibition program, the students of Pavillon Bosio, Monaco's graduate school of fine arts, have been commissioned to commemorate the centenary of the Ballets Russes. Needless to say, the main figure of this project is Nijinsky. This larger than life figure has inspired videos, paintings, installations, and special set designs. In order to honor such extraordinary creativity without falling into the trap of nostalgia Diaghilev would have abhorred, a dreamy tone, sometimes distant, sometimes tender, will inform the evocation of a past remembered but not lost. From the display emerges the crucial question of the collaboration between the visual arts and choreography, which is as relevant today as it was in the beginning of the 20th century.

LE PAVILLON BOSIO, ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE DE MONACO

This institution is supervised, in administrative terms, by Monaco City Hall and, in pedagogical terms, by the Plastic Arts Delegation of the French Ministry of Culture and Communication.

Pavillon Bosio is located in an outstanding environment on the Rock of Monaco. The higher education course it runs lasts for five years. The originality of the first three years of the course is that they provide general training in every aspect of Art, Design and Communication. The universe of stagecraft is explored from as early as the second year.

The objective of the two final years is to help those who are nearing the end their studies to acquire versatility: creation-design-stage-craft.

To this end, the theory on which teaching and research is based is an awareness of modernity and of events emerging in the fields of art, architecture, design, performance and contemporary culture. Training and plastic research harness traditional workshops that teach fundamental practices, as well as new tools provided by a powerful digital platform.

LE LOGOSCOPE présente :

le Monaco Dance Forum en collaboration avec le Logoscope (voir également p 49)

Sioux in paradise Installation de 2008

JOHAN MUYLE

Belgique - Monaco Sioux in Paradise

INSTALLATION

Du mercredi 9 au dimanche 20 décembre

Grimaldi Forum

SIOUX IN PARADISE

Cette exposition-installation de Johan Muyle est une sorte de danse macabre sculpturale et mobile qui fait s'animer des clones de l'artiste, des squelettes, des robots interactifs et des sièges mobiles. Un joyeux bricolage mixant culture populaire et technologie actuelle, réalisé par cet artiste belge accueilli en résidence à Monaco cette saison dans le cadre des projets favorisés par le Laboratoire du Logoscope, Centre de Recherche Artistique à Media Multiples. Depuis sa création en 1997, le Logoscope n'a ainsi cessé de multiplier les expérimentations où le désir de l'artiste prend son sens dans la rencontre avec son public.

JOHAN MUYLE

Johan MUYLE est né à Charleroi en 1956 et vit et travaille à Liège et Bruxelles. Ses expositions dans des galeries privées ou des centres d'art publics situés en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, la présence de ses pièces dans des collections publiques et privées européennes et nord-américaines et sa participation à des foires ou biennales internationales d'art contemporain (Sào-Paulo en 1998 et Milan en 2001) font de Johan Muyle un artiste représentatif de la scène des Arts plastiques de Belgique.

De 1985 à 1994, Johan MUYLE produit principalement des sculptures d'assemblage animées qui ont été présentées dans des galeries et des foires internationales en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et au Portugal.

Entre 1995 et 2004, il quitte l'univers des galeries privées pour travailler dans un nouvel atelier (avec une équipe d'assistants) sur des commandes publiques à caractère monumental. Il réalise principalement des installations composées de peintures monumentales animées réalisées avec la collaboration de peintres affichistes de Madras en Inde. Ces installations ont été présentées en Belgique, au Brésil, à Cuba, en France, en Italie et au Royaume-Uni,.

Depuis la fin de l'année 2004, Johan MUYLE a réactivé un travail individuel et la production de sculptures motorisées composées d'objets assemblés (objets récoltés lors de voyages, sur les marchés aux puces ou commandés via Internet). Ces dernières oeuvres posent un regard critique singulier, poétiquement distancié sur la condition humaine, la radicalisation des religions, la disparition des utopies collectives et sur l'ac-

Depuis 1991, Muyle consigne dans des cahiers de format A5 les dessins préparatoires à l'élaboration de ses objets et installations.

SIOUX IN PARADISE

This exhibition-installation of Johan Muyle is a sort of sculptural and mobile dance of death which brings to life various clones of the artist, squeletons, interactive robots and mobile seats. A funny arts and crafts assemblage mixing folklore with today's technology, carried out by this belgian artist in residence in Monaco during this season, as part of projects supported by the Logoscope Laboratory, Department of Artistic Research at Multiple Media. Since its creation in 1997, the Logoscope has never stopped renewing experiments in which the artist's wish truly makes sense when confronted to his own public.

JOHAN MUYLE

A native of Charleroi (1956), Johan Muyle lives and works in Liege & Brussels.

His exhibitions in private galleries and public centres of art located in Belgium, France, the United Kingdom and Italy, the presence of his works in Belgian, Italian, French, Scandinavian and North American public collections and his participation in fairs and international biennial shows of contemporary art (Sao-Paulo in 1998 and Milan in 2001) have allowed Johan Muyle to become an artist with interna-tional renown, representing the plastic arts of the Frenchspeaking Community of Belgium.

From 1985 in 1994, Johan Muyle primarily produced animated sculpture assemblages that were presented in galleries and international fairs in Germany, Belgium, Spain, France, Italy, The Netherlands

and Portugal.

Between 1995 and 2004, he left the realm of private galleries to work in a new studio (with a team of assistants) on public orders of a monumental nature. He primarily makes installations consisting of monumental animated paintings produced

with the collaboration of poster painting artists from Madras in India. These installations have been presented in Belgium, Brazil, Cuba, France, Italy and the United Kingdom.

Starting at the end of the year 2004, Johan Muyle has reactivated individual work and the production of motorised sculptures consisting of objects assembled together (objects collected during his travels, at flea markets or ordered via the Internet). These latest works take a remarkable critical look, poetically distanced, at the human condition, the radicalisation of religions, the disappearance of collective utopias and the news.

Starting in 1991, he has recorded the preparatory drawings in A5 format in the specifications for the development of these objects and installations.

ERNEST PIGNON-ERNEST

France Extases

EXPOSITION

Du mercredi 9 au dimanche 20 décembre

Lieu à préciser

EXTASES

Les visiteurs sont conviés à un rituel galvanisant : c'est une vision hypnotique qui saisit le spectateur des dessins d'Ernest Pignon-Ernest lui-même étant fasciné depuis des années par les grandes figures féminines de l'extase, leur épuisement, leur chemin, leur soif de perfection intimes. D'immenses dessins sont là, reflétés par le miroir d'une eau trouble, symbole de la profondeur du champ mystique. Or qu'aurait été cette démarche, qui confine non pas tant à l'abnégation qu'à la jouissance devant la pureté, sans l'existence participative de Bernice Coppieters ? L'étoile des Ballets de Monte-Carlo, entre l'icône et l'idole, a donné d'elle-même lors de ce parcours initiatique. A tel point que l'artiste dit d'elle que son « intelligence corporelle excède de loin ce que le corps seul peut offrir ». Un croisement de chairs qui opère dans la grâce.

ERNEST PIGNON-ERNEST

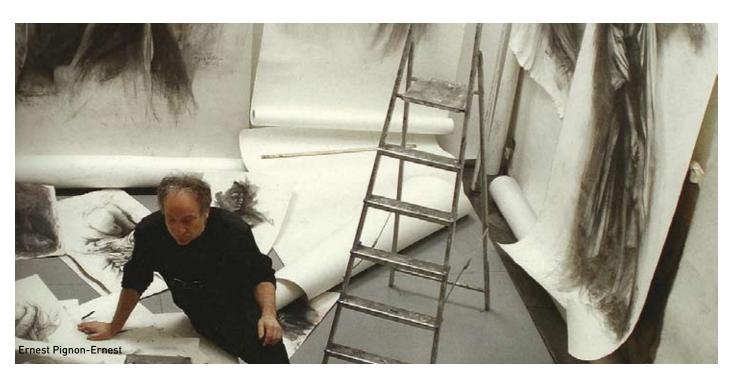
Ernest Pignon-Ernest est né à Nice en 1942. Depuis 1966, il fait de la rue le lieu même d'un art éphémère qui en exalte la mémoire, les évènements ou les mythes. Il a ainsi préfiguré nombre d'expériences artistiques sollicitant l'espace du dehors. Ernest Pignon-Ernest collabore régulièrement avec Jean-Christophe Maillot et les Ballets de Monte-Carlo: en 1995, il réalise un rideau de scène pour l'Opéra de Monte-Carlo à l'occasion du X ème anniversaire de la compagnie. Pour Jean-Christophe Maillot il signe les scénographies de Roméo et Juliette en 1996, Cendrillon en 1999, La Belle en 2001, participe à Miniatures en Avril 2004 et signe Le Songe en 2005.

EXTASES

Inside the chapel, the visitors are invited to more of galvanizing experience than a traditional « visit » which would simply leave one stone cold: it is a sort of hypnotic vision of Ernest Pignon-Ernest's drawings which grips the viewer as he has always been fascinated by the ecstasy of great feminine figures, their exhaustion, their personal path and their thirst of intimate perfections. Huge drawings are to be seen reflected in a mirror of troubled water, symbol of the depth of mystic consciousness. However what would have been the sense of this approach not necessarily confining to self-sacrifice but closer to physical pleasure confronted to purity, without the lively presence of Bernice Coppieters? Between icon and idol, the star dancer of Les Ballets de Monte-Carlo truly gave of herself at the time of this initiatory path. To such an extent that the artist says that her « physical intelligence goes far beyond what the body alone has to offer ». A crisscross of flesh working in such a graceful form

ERNEST PIGNON-ERNEST

Born in 1942, Ernest Pignon-Ernest made his name by pasting silk-screen prints of a famous photograph of Rimbaud on town walls - exhibited in the Jardin des Plantes in Paris in 1984. Ernest Pignon-Ernest already collaborated with the Ballets de Monte-Carlo by creating, in December 1995, a new back-drop-curtain at the Opera of Monte-Carlo, on the occasion of the tenth Anniversary of the Company. For Jean-Christophe Maillot, he has designed the scenography of « Cinderella » in 1999, « La Belle » in 2001, participated to « Miniatures » in April 2004 and « Le Songe » in 2005.

KARİNE GUİZZO, YVAN DUBREUİL - NEDERLANDS DANS THEATER ARTİSTS

Pays-Bas

Parcours découverte Garnier

Création

PERFORMANCE

Mardi 15 décembre 18h15 Vendredi 18 décembre 19h45 Samedi 19 décembre

17h15 Salle Garnier

Commande du Monaco Dance Forum

PARCOURS DECOUVERTE GARNIER

Une autre halte des spectateurs aura lieu grâce aux artistes du NDT, Karine Guizzo et Yvan Dubreuil. Sa spécificité consiste en ce qu'elle permet de découvrir, à travers un parcours surprenant, les lieux cachés de l'Opéra Garnier, ce théâtre mythique où tout a commencé pour les Ballets Russes, où Nijinsky a fait son premier saut dans *le Spectre de la Rose...* Un univers de promenade qui fait l'effet d'une balade en train fantôme... en tout cas dans un esprit surréaliste.

KARINE GUIZZO ET YVAN DUBREUIL:

Karine Guizzo, artiste chorégraphique « free-lance », a dansé de nombreuses années au Nederlands Dans Theater sous la direction de Jiri Kylian.

Elle a crée des piéces pour le Holland Dans Festival, Korzo theater, Donlon Dance Company,... et s'investit dans des projets indépendants, initie le « Danslab » à la Haye.

En 2000, à l'occasion de l'anniversaire de la compagnie du NDT, Jiri Kylian lui propose de créer (en prélude au spectacle qu'il composa sur scène) un parcours original sous la scène du théâtre a la Haye (chorégraphie, décors et costumes), avec les danseurs de la compagnie, en collaboration artistique avec Yvan Dubreuil. Ce projet, *Arcimboldo*, tournera et sera recréé dans beaucoup de théâtre en Europe, ainsi qu'au Japon.

D'autres soirées de ce style furent réalisées pour le Royal Danish Ballet, Norwegian Ballet, et dernièrement au Bayerishes Ballet de Munich, toujours en collaboration artistique avec Yvan Dubreuil.

Yvan Dubreuil, également français résident aux Pays-bas, danseur au NDT pendant de nombreuses années, participe en temps que collaborateur artistique ou dramaturge à la réalisation de projets avec différents artistes en Hollande, au Korzo theater, pour le Cadance festival... Il remonte également quelques piéces du répertoire chorégraphique de Johan Inger.

PARCOURS DECOUVERTE GARNIER

Thanks to two artists from the Nederlands Danz Theater, Karine Guizzo and Yvan Dubreuil, spectators will be able to discover many secrets of the Garnier Opera house. A surprising itinerary will take the viewer through the mythical theater where so much began for the Ballets Russes, where Nijinsky made his first leap in the Spectre de la Rose... An eerie and surreal experience.

KARINE GUIZZO ET YVAN DUBREUIL:

Karine Guizzo, a free-lance dancer and choreographer, danced for many years at the Nederlands Dance Theater under the direction of Jiri Kylian.

She has created pieces for the Holland Dance Festival, the Korzo Theater, the Donlon Dance Company, and more. She participates in independent projects, and launched the «Danslab» in the Haque.

In 2000, on the occasion of the anniversary of the NDT's dance company, J. Kylian invited her to create (as a prelude to the show he composed on stage) an original performance beneath the stage of the theatre in the Hague (choreography, décor and costumes) with the company's dancers and the artistic collaboration of Yvan Dubreuil. This project, Arcimboldo, subsequently went on tour and was recreated in many theatres throughout Europe and in Japan.

Other evenings of this style, also with the artistic collaboration of Yvan Dubreuil, were put on for the Royal Danish Ballet, the Norwegian Ballet, and more recently, the Bayerishes Ballet in Munich.

Yvan Dubreuil is French but resides in the Netherlands. He is a long-time dancer at the NDT and participates - as an artist or dramatist - in projects with different artists in the Netherlands, at the Korzo Theater, for the Cadance Festival, etc. He is also restaging some pieces from the choreographic repertoire of Johan Inger.

HİP HOP İmpro Battle PERFORMANCE Dimanche 13 décembre Grimaldi Forum

CYRİL BALDİ, PARVANEH SCHARAFALİ, ANDER ZABALA - FORSYTHE ARTİSTS

Allemagne

Création

Commande du Monaco Dance Forum

The Forsythe company est soutenue par la ville de Dresde et la région de Saxe ainsi que par la ville de Francfort et la Région d'Hesse.

Elle bénéficie de la résidence dans les deux structures : Festspielhaus Hellerau à Dresde et Backenheimer Depot à Francfort.

La compagnie Forsythe souhaite remercier Susanne Klatten pour son soutien.

PERFORMANCE

Jeudi 10 décembre Samedi 12 décembre Lundi 14 décembre

> Hall d'entrée Grimaldi Forum

FORSYTHE ARTISTS PERFORMANCE

Les artistes de the Forsythe Company Cyril Baldi, Parvaneh Scharafali et Ander Zabala présenteront leur création, aboutissement d'un travail commun, à l'entrée du Grimaldi Forum, avant le spectacle de la soirée. Ils utiliseront cet espace d'entrée pour l'investir de leur performance. Le public, qui a pu apprécier la puissance scénique de ces trois interprètes reconnus mondialement, participera en live de manière inhabituelle aux trois soli... Un événement qui a le sens d'un spectacle vivant et d'un art de la rue aux sens propres des mots !

FORSYTHE ARTISTS PERFORMANCE

Cyril Baldi, Parvaneh Scharafali and Ander Zabala, are internationally recognized dancers. At the entrance of the Grimaldi Forum, they will present their collaborative endeavor before each evening's performance.

CYRIL BALDI

Né à Woippy, en France. Il a étudié au Conservatoire National Supérieur. Il a travaillé avec le Jeune Ballet de France, le Nederlands Dans Theater (NDT) II et le NDT I avant de rejoindre le Ballet de Frankfort en 2002. Il est membre de the Forsythe Company depuis 2005.

CYRIL BALDI

Born in Woippy, France. Studied in Paris at the Conservatoire National Superieur. Worked with The Jeune Ballet de France, Nederlands Dans Theater (NDT) II and NDT I before joining Ballett Frankfurt in 2002. Member of The Forsythe Company since 2005.

PARVANEH SCHARAFALI

Née à Téhéran, en Iran. Elle a étudié au Conservatoire de Frankfurt/Main et à l'Ecole de Ballet de Hambourg. Elle a dansé avec le Ballet de Hambourg pendant quatre ans et avec le Nederlands Dans Theater de 2000 à 2007. Elle est membre de the Forsythe Company depuis janvier 2008.

PARVANEH SCHARAFALI

Born in Teheran/Iran. Studied at the Conservatory Frankfurt/Main and the Hamburg Ballet School. Danced with the Hamburg Ballet for four years and with the Nederlands Dans Theatre from 2000 to 2007. Member of The Forsythe Company since January 2008.

ANDER ZABALA

Né à Bilbao, en Espagne. Il a commencé à danser avec Ion Beitia en 1983, a étudié à la Mudra School de Béjart pendant une année et à l'école de Ballet de Hambourg de John Neumeier, ainsi qu'au Centre de Danse International de Rosella Hightower à Cannes. Il a dansé avec le Centre Chorégraphique National de Tours, sous la direction de Jean Christophe Maillot, avec le Ballet de Frankfort en 1992 et le Birmingham Royal Ballet sous la direction de David Bintley d'avril 1997 à décembre 1999. Il a rejoint le Ballet de Frankfort en 2000. Il est membre de the Forsythe Company depuis 2005.

ANDER ZABALA

Born in Bilbao, Spain. Started dancing with Ion Beitia in 1983, studied at Béjart's Mudra school for one year and John Neumeier's Hamburg ballet school as well as Rosella Hightower's Centre de Dance International in Cannes. Danced with the Centre Choregraphique National de Tours, under Jean Christophe Maillot, Ballett Frankfurt in 1992 and the Birmingham Royal Ballet under David Bintley from April 1997 until December 1999. Rejoined Ballett Frankfurt in 2000. Member of The Forsythe Company as of 2005.

ALONZO KİNG SÉBASTİEN LEFRANÇOİS MARİE CHOUİNARD KAROLE ARMİTAGE WAYNE MCGREGOR SİDİ LARBİ CHERKAOUİ RUSSEL MALİPHANT JAVİER DE FRUTOS ANDER ZABALA CHRİSTOPHE ROMERO SHEN WEİ GEORGES MOMBOYE

MASTER CLASSES, WORKSHOPS, RENCONTRES PÉDAGOGIQUES

Grimaldi Forum

Le Monaco Dance Forum tient à ce que cette édition vive réellement la danse : effort de comprendre les enjeux d'un chorégraphe, d'assimiler sa discipline, de se surpasser... effort sur soi ! C'est lorsque l'on transpire avec l'autre que l'on comprend au mieux ce qui l'anime, et que l'on peut partager avec lui l'expérience de la danse.

Participeront, Alonzo King, Sébastien Lefrançois, Marie Chouinard, Karole Armitage, Wayne McGregor, Sidi Larbi Cherkaoui, Russel Maliphant, Javier De Frutos, Ander Zabala de la compagnie de William Forsythe, Christophe Romero, Shen Wei, Georges Momboye.

Des rencontres pédagogiques auront également lieu sous formes de tables rondes autour de la question de l'enseignement, avec des intervenants du stage d'initiation aux jeunes enfants, des enseignants de l'Education Nationale et des professeurs de danse.

Great performances are only one aspect of Monaco Dance Forum. Dance lives during this event. What are the challenges choreographers must overcome, how to understand this discipline, how to improve and excel.... There's nothing like sweating it out with someone to understand how he works and to share his experience of dance.

Among the star choreographers who have accepted to participate: Alonzo King, Sébastien Lefrançois, Marie Chouinard, Karole Armitage, Wayne McGregor, Russel Maliphant, Javier De Frutos, Ander Zabala from the William Forsythe's company, Christophe Romero, Shen Wei, Georges Momboye.

Other educational opportunities will take place in the form of round tables on the subject of teaching, with speakers from the children's workshops and teachers from the French national educational board as well as dance professors.

Renseignements Liliana Lambelet : +377 97 70 65 20 llambelet@monacodanceforum.com

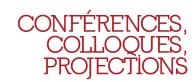

En collaboration avec :

- LES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE MONACO
- LA CINÉMATHÈQUE DE LA DANSE
- L'ASSOCIATION DE LA PRESSE MUSICALE INTERNATIONALE
- LES AMIS DES BALLETS DE MONTE-CARLO
- L'ESAP

Que reste-t-il du Sacre du Printemps ou de L'Après-midi d'un Faune? Pourquoi sommes-nous encore si nombreux aujourd'hui à nous intéresser à ce répertoire séculaire? Quelques réponses seront peut-être apportées lors des colloques, conférences et rencontres réunissant un grand nombre d'artistes, chorégraphes, compositeurs, scénographes, plasticiens, écrivains et journalistes.

La rencontre « Auteur-Créateur » s'interrogera plus particulièrement sur les perspectives d'avenir, en esquissant des projets de création qui verront le jour en juillet 2010.

What remains of « The Rite of Spring » or « The Afternoon of a Faun » ? How come that we are still so many nowadays to show such an interest in this old repertoire ? Some answers might be provided on the occasion of symposiums, conferences and meetings bringing together a great number of artists, choreographers, composers, scenographers, plastic artists, writers and journalists.

The meeting « Author-Creator » will mainly focuse on the question of futur perspectives by outlining creation projects which will see the light of day in July 2010.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Table ronde Qu'est-ce que les Ballets Russes ont apporté à l'histoire de la musique ?

Association de la Presse Musicale Internationale Victor Ignatov, Marcel Marnat, Jean-Bernard Cahours d'Aspry, Philippe Verrièle Horaire à préciser Grimaldi Forum

Réflexion autour du Faune

Les Amis des Ballets de Monte-Carlo Richard Flahaut, des chorégraphes des soirées *Faune* et les écrivains de la rencontre « autour de l'écriture »

De 18h00 à 19h00 Salle Garnier

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Rencontre autour de l'écriture

Pierre Charvet, Philippe Guilloux, Jean Rouaud, J-M Laclavetine, Colum Mc Cann, Vincent Delecroix, Tristan Garcia, Christian Giudicelli, Patrick Goujon, Joy Sorman. Karole Armitage, Mauro Di Candia, Ernest Pignon-Ernest, Alonzo King, Sébastien Lefrançois, Franck II Louise, José Martinez, Georges Momboye De 13h00 à 20h00 Grimaldi Forum

> Rencontre pédagogique autour de l'initiation De 13h00 à 15h00 Grimaldi Forum

Projection Cinémathèque de la Danse

Nijinsky, une âme en exil, d'Elisabeth Kapnist et Christian Dumais-Lvowski 2000

Grimaldi Forum

LUNDI 14 DÉCEMBRE

Projection Cinémathèque de la Danse

- Afternoon of a Faun, réalisation de John Mueller 1913

- Archives du XXème siècle : Boris Kochno parle des Ballets Russes réalisation de Philippe Collin - Pavlova immortelle montage réalisé par la Cinémathèque de la Danse 2000

Grimaldi Forum

Conférence Diaghilev et les écrivains

Association Monégasque pour la Connaissance des Arts Richard Flahaut **De 18h00 à 19h00 Grimaldi Forum**

MARDI 15 DECEMBRE

Conférence Diaghilev et les Peintres

Association Monégasque pour la Connaissance des Arts Richard Flahaut **De 18h00 à 19h00 Grimaldi Forum**

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Colloque « Argument » Les arts plastiques et la scène

organisé par le Pavillon Bosio ESAP Patricia Falguières, Jan Lauwers, Béatrice Picon Vallin, Pierrick Sorin De 9h30 à 12h30 Grimaldi Forum

Les dispositifs vidéo en question de 14h30 à 17h15 Grimaldi Forum

JEUDI 17 DECEMBRE

Colloque Argument La place de l'image sur la scène

George Didi-Huberman Guy Cassier (sous réserve) De 10h00 à 12h45 Grimaldi Forum

Projection Cinémathèque de la Danse

- A propos de Léonide Massine document réalisé par Patrick Bensard 2009

> - Picasso et la Danse 1994

Grimaldi Forum

VENDREDI 18 DECEMBRE

Conférence Diaghilev et les compositeurs

Association Monégasque pour la Connaissance des Arts Richard Flahaut, **De 18h00 à 19h00 Grimaldi Forum**

SAMEDI 19 DECEMBRE

Conférence Diaghilev et la technique

Richard Flahaut Association Monégasque pour la Connaissance des Arts **De 18h00 à 19h00 Grimaldi Forum**

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

Projection des Archives Audiovisuelles de Monaco

Films présentés : - Final d'Irène Jouannet France – 1989 – Noir & Blanc Avec : Véronique Silver, Alex Ursuliak, Philippe Anota

- Les Contes d'Hoffmann de Michael Powell et Emeric Pressburger Grande-Bretagne, 1951, Couleurs Avec : Robert Rounseville, Moira Shearer, Robert Helpmann, Léonide Massine **Grimaldi Forum**

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

Projection Cinémathèque de la Danse

- The Search for Nijinsky's Rite of Spring Documentaire, reconstitution par Millicent Hodson et Kenneth Archer du Sacre de Nijinsky

Grimaldi Forum

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

VASLAV NİJİNSKY Le Sacre du Printemps

GEORGE BALANCHİNE Le Fils Prodigue

JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT Shéhérazade Création

Avec la participation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo **Direction Nicolas Brochot**

Samedi 26 décembre 2009 Dimanche 27 décembre 2009 Lundi 28 décembre 2009

20h30

Salle des Princes Grimaldi Forum

Le Sacre du Printemps Chorégraphie de Vaslav Nijinsky (1913) Remontée par Millicent Hodson

et Kenneth Archer Musique : Igor Stravinsky Décors d'après Nicholas Roerich Lumière Dominique Drillot

Le Fils Prodique Chorégraphie de George Balanchine (1929) Livret de Boris Kochno Musique: Serguei Prokofiev Décors et costumes d'après les maquettes de Georges Rouault Remontée par Patricia Neary Lumière Dominique Drillot

Shéhérazade

Chorégraphie de Jean-Christophe Maillot inspirée de Michel Fokine (1910) . Musique de Rimsky-Korsakov Décors et costumes : Léon Bakst et Jérôme Kaplan Lumière : Dominique Drillot

Les Ballets de Monte-Carlo célèbrent dans un esprit festif fuyant tout esprit poussièreux les œuvres originales ainsi que l'héritage des Ballets Russes. Ceci sonne peut-être comme une évidence, mais la première soirée présente Le Sacre du Printemps de Nijinsky. Certes, l'événement est attendu. Mais ce qui l'est moins, c'est sûrement la qualité tant technique qu'émotionnelle et vibratoire qui anime chaque danseur du corps de ballet, celui-ci étant constitué d'autant d'« élus » qu'il est possible de s'imaginer dans une compagnie comprenant cinquante danseurs. Cette texture des ballets dirigés par Jean-Christophe Maillot, qui choisit autant ses danseurs pour leur aptitude à danser qu'à être - en société, en équipe, en tant qu'humain en somme - pourra être appréciée à sa valeur. Il en va de même pour Le Fils Prodigue de Balanchine. Comment interpréter cette histoire de dépravation du fils parti à la découverte du monde, en ingrat, pour revenir déçu et bouleversé des tendances infernales des hommes vers sa famille, sans être capable de camper un personnage traversant les épreuves de la vie ? Cette odyssée moderne a été choisie pertinemment, Mr. B n'ayant que fort rarement créé de ballet narratif. Pour le versant contemporain de ces soirées, le public découvrira Shéhérazade de Jean-Christophe Maillot, qu'il crée baigné dans la musique originale de Rimsky-Korsakov. On est avide de plonger ainsi dans l'univers fantasmatique du harem... Au programme également, Le Spectre de la Rose visité par le jeune et talentueux chorégraphe Marco Goecke, qui à coup sûr ébouriffera par sa puissance de renouveler les codes, les repères du Spectre original : dans un refus du démonstratif et du naturalisme, il profite de cette commande de Maillot pour en tirer parti au niveau gestuel, peaufinant le placement et affirmant le rôle de la femme dans le duo. Pour clore le tout, on savourera Silent cries et Les Noces de Kylian. La première pièce est une sorte de cheminement personnel sur Le Prélude à l'Après-Midi d'un Faune, où l'on appréciera le rapport scénique de la danseuse à la vitre, symbole peut-être d'une dualité identitaire. Et la seconde reprend à la manière du chorégraphe les noces vertigineuses de violence, pour ne pas dire de viol légal résonnant de façon cauchemardesque en cette élection non voulue forcément du mariage, de Bronislava Nijinska... En somme, un double programme qui ne laissera nul spectateur indifférent, et certainement pas sur sa faim quant au contraste des sentiments!

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

MARCO GOECKE Le Spectre de la Rose

JİRİ KYLİAN
Les Noces / Silent Cries
Première Première

JEAN-CHRİSTOPHE MAİLLOT Shéhérazade Création

Jeudi 31 décembre 2009 Vendredi 1er janvier 2010 ^{20h30} Samedi 2 janvier ^{20h30} Dimanche 3 janvier ^{16h00} Salle des Princes

Grimaldi Forum

Le Spectre de la Rose

Chorégraphie de Marco Goecke Chorégraphe émergent Nijinsky awards 2006 Création : juillet 2009

Musique : Carl Maria von Weber Conseiller dramatique : Nadja Kadel Costumes : Michaela Springer

Silent Cries

Chorégraphie de Jiri Kylian remontée par Sabine Kupferberg Musique : Claude Debussy

Les Noces

Chorégraphie de Jiri Kylian remontée par Philip Taylor, Cherie Trevaskis Musique : Igor Stravinsky Décor et costumes : John F. Macfarlane

Shéhérazade

Chorégraphie de Jean-Christophe Maillot inspirée de Michel Fokine Musique de Rimsky-Korsakov Décors et costumes : Léon Bakst et Jérôme Kaplan Lumière : Dominique Drillot

The fifty company dancers of Les Ballets de Monte-Carlo will present exciting revivals of some of the mythical creations which made the legend of Les Ballets Russes.

The Rite of Spring, this « great sacred pagan ritual » as Nijinsky quoted, performed in the same way that created a scandal in Paris at the Theatre des Champs-Elysées on the 29th May 1913 and The Prodigal Son, the last creation of Les Ballets Russes considered as George Balanchine's first masterpiece. Finally an original creation of Scheherazade where Jean-Christophe Maillot's dancers will be allowed to meet up with « the ghosts » of Michel Fokine's ballet, as they will glide about in a timeless space in between Jérôme Kaplan's stage set designs and those of Leon Bakst.

gns and those of Leon Bakst.
The program of the second evening will consist of a different approach of Le Spectre de la Rose by Marco Goecke where the young and talented german choreographer powerfully strikes in his wish

to renew the codes and landmarks of the original Spectre. Silent cry and Les Noces by Jiri Kylian, the first piece showing an aspect of the choreographer's personal progression on the Prelude to the Afternoon of a Faun followed by his own energetic vision of Igor Stravinsky's score of Les Noces.

Two programs to take us back in time and experience the artistic emotions of the first decade of the 20th Century.

VASLAV NIJINSKY

Vaslav Nijinsky est le fils d'un couple de danseurs d'origine polonaise. En 1900, le jeune Vaslav est admis, grâce à ses dons exceptionnels, à l'École impériale de ballet de Saint-Pétersbourg, l'institution professionnelle la plus brillante de son temps. Sa réputation est déjà grande lorsqu'à dix-huit ans, il entre dans le corps de ballet du Théâtre impérial. Les plus célèbres danseuses le réclament immédiatement comme partenaire et il devient un des danseurs favoris du public.

En 1908, Nijinsky rencontre Serge de Diaghilev ; l'aventure des Ballets Russes commence. Homme du monde, amateur de musique et de danse, impresario de génie épris de culture d'avant-garde, Diaghilev est sur le point d'organiser une tournée de ballets en France, avec comme étoiles Anna Pavlova, Tamara Karsavina et Vaslav Nijinsky. Cette première saison de 1909 consacre d'emblée la gloire des Ballets Russes et de ses danseurs. Nijinsky danse dans Le Pavillon d'Armide, Les Sylphides et Cléopâtre, trois chorégraphies de Michel Fokine, le chorégraphe des Ballets Russes, et la saison suivante dans Carnaval, Shéhérazade, Giselle et Le Spectre de la rose. L'enthousiasme est à son comble.

Nijinsky quitte le Théâtre impérial en 1911 et attache son destin à celui de Diaghilev. Il ne retournera jamais en Russie. Les Ballets Russes sillonnent triomphalement l'Europe. Nijinsky crée *Pétrouchka*, l'histoire d'une pauvre marionnette humaine manipulée jusqu'à la mort par un magicien. Diaghilev, le magicien, va maintenant métamorphoser son danseur en chorégraphe. *L'Après-Midi d'un Faune*, sur le poème de Mallarmé et une partition de Claude Debussy, créé le 29 mai 1912 au Théâtre du Châtelet, donne lieu à un scandale retentissant. L'originalité de la chorégraphie, l'audace de la scène finale, d'un érotisme affiché pour l'époque, suscitent les vives réactions des détracteurs, mais aussi des partisans qui, comme Rodin, prennent la plume pour défendre l'artiste.

Enchanté de ce premier essai et du scandale qui s'ensuit, Diaghilev commande deux nouvelles chorégraphies à Nijinsky, *Jeux*, sur une musique de Claude Debussy, créé au Théâtre des Champs-Élysées le 15 mai 1913, et *Le Sacre du Printemps*, sur une partition d'Igor Stravinsky, créé dans ce même théâtre le 29 mai 1913, au milieu d'un chahut indescriptible. Musique et chorégraphie, dans leur violence primitive, prennent le public à la gorge. La bataille du *Sacre* est une des grandes dates de l'histoire de l'art moderne et 1913 figure désormais dans les manuels d'histoire comme « l'année du Sacre ».

Quelques mois plus tard, la troupe des Ballets Russes embarque pour une tournée en Amérique du Sud, laissant Diaghilev sur la terre ferme. Nijinsky retrouve sur le bateau une de ses jeunes admiratrices, Romala de Pulszky, qui a réussi à se faire engager dans la compagnie. Ils se marient en arrivant à Buenos-Aires. Apprenant la nouvelle, Diaghilev rompt le contrat de Nijinsky, se privant de son meilleur danseur et surtout d'un chorégraphe selon ses vœux. C'est le début du naufrage pour Nijinsky. Ses difficultés psychologiques et matérielles s'aggravent avec la guerre, qui le prive de toute possibilité d'exercer son art. Une tournée aux États-Unis, en 1916, lui permet de créer sa dernière chorégraphie *Till Eulenspiegel*, sur une partition de Richard Strauss.

Installé avec sa famille en Suisse, sa santé mentale fragile se dégrade. En 1919, Nijinsky donne un récital à l'Hôtel Suvretta, à Saint-Moritz. Il y danse pour la dernière fois avant de basculer inexorablement dans la folie. Il vit encore 30 ans, soumis à divers traitements, mais ne recouvre jamais la raison.

Nijinsky le danseur est devenu un personnage mythique. Nijinsky le chorégraphe nous est connu grâce à des reconstructions récentes de ses ballets, qui en font revivre l'extrême modernité et nous le donnent comme un des pères de la danse contemporaine.

VASLAV NIJINSKY

Vaslav Nijinsky was born in Kiev, Ukraine. In 1900 Nijinsky joined the Imperial Ballet School in Saint-Pétersbourg. A turning point for Nijinsky was his meeting Sergei Diaghilev, a celebrated and highly innovative producer of ballet and opera as well as art exhibitions, who concentrated on promoting Russian visual and musical art abroad, particularly in Paris. Diaghilev was heavily involved in directing and managing Nijinsky's career. In 1909 Diaghilev took a company of Russian opera and ballet stars to Paris featuring Nijinsky and Anna Pavlova. The season of colorful Russian ballets and operas, works mostly new to the West, was a great success.

Nijinsky's unique talent showed in Fokine's pieces such as Le Pavillon d'Armide (music by Nikolai Tcherepnin), Cleopatra (music by Anton Arensky and other Russian composers) and a divertissement La Fète. His expressive execution of a pas de deux from the "Sleeping Beauty" (Tchaikovsky) was a tremendous success; in 1910 he performed in "Giselle", and Fokine's ballets Carnaval and Scheherazade (based on the orchestral suite by Rimsky-Korsakov). His partnership with Tamara Karsavina, also of the Mariinsky Theatre, was legendary, and they have been called the «most exemplary artists of the time». He danced lead roles in Fokine's new productions Le Spectre de la Rose (Weberl, and Igor Stravinsky's Petrushka, in which his impersonation of a lovelorn puppet was widely hailed.

Nijinsky took the creative reins and choreographed ballets, which slew boundaries and stirred controversy. His ballets were L'après-midi d'un faune (The Afternoon of a Faun, based on Claude Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune) (1912), Jeux (1913), Till Eulenspiegel (1916). In Le Sacre du Printemps (The Rite of Spring, with music by Stravinsky) (1913), Nijinsky created choreography that exceeded the limits of traditional ballet and propriety. For the first time, his audiences were experiencing the futuristic, new direction of modern dance.

L'après-midi d'un faune caused a scandal. He was accused by half of Paris of obscenity but defended by such artists as Auguste Rodin, Odilon Redon and Proust.

Nijinsky had a nervous breakdown in 1919, and his career effectively ended. He was diagnosed with schizophrenia and taken to Switzerland by his wife, where he was treated unsuccessfully. He spent the rest of his life in and out of psychiatric hospitals and asylums. Nijinsky died in a London clinic on April 8, 1950.

JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

Né en 1960, Jean-Christophe Maillot étudie très tôt la danse et le piano au Conservatoire National de Région de Tours, sa ville natale, sous la direction d'Alain Davesne puis il rejoint l'Ecole Internationale de Danse de Rosella Hightower à Cannes. Il poursuit alors ses études jusqu'à l'obtention du Prix de Lausanne en 1977. Dès lors il est engagé par John Neumeier au Ballet de Hambourg où il interprètera pendant cinq ans, en qualité de soliste, des rôles de premier plan. Un accident met fin brutalement à sa carrière de danseur. En 1983, Jean-Christophe Maillot revient alors dans sa ville natale où il est nommé chorégraphe et directeur du Ballet du Grand Théâtre de Tours qui deviendra par la suite Centre Chorégraphique National. Il créera pour cette compagnie une vingtaine de ballets. En 1985, il fonde le Festival de danse Le Chorégraphique.

En 1986 il est invité à Monaco où il crée d'abord pour les Ballets de Monte-Carlo *Les Adieux* et surtout en avril 1987, *Le Manda-rin Merveilleux* qui fait événement.

La même année, c'est avec *L'enfant et les Sortilèges* qu'il s'affirme auprès de la compagnie monégasque. Il devient conseiller artistique pour la saison 1992-1993, puis est nommé directeur-chorégraphe par S.A.R la Princesse de Hanovre en septembre 1993.

Son arrivée à la direction des Ballets de Monte-Carlo fait prendre un nouvel essor à cette compagnie de cinquante danseurs dont on reconnaît aujourd'hui le niveau de maturité et d'excellence. Il crée alors Bêtes Noires (1993), Home Sweet Home et Dov'é la luna (1994), Ubuhuha (1995), Vers un Pays Sage (1995) puis Roméo et Juliette (1996), Recto Verso (1997), L'Ile (1998), Cendrillon et Casse-Noisette Circus (1999) ainsi qu'Opus 40, Entrelacs (2000), Œil pour Œil et La Belle (2001), Men's Dance (2002), D'une Rive à l'Autre (2003), Noces (2003), Miniatures (2004), Le Songe (2005), Altro Canto I et II (2006, 2008), Faust (2007).

Sa recherche personnelle est à l'origine d'un nouveau langage qui lui permet aussi bien de traiter les grands thèmes classiques que de s'approprier les champs de l'abstraction. Une approche artistique saluée par la presse internationale.

Obstinément passionné par l'évolution de sa compagnie et son ouverture à d'autres écritures, Jean-Christophe Maillot enrichit le répertoire en invitant des chorégraphes de renommée internationale mais aussi de jeunes chorégraphes.

Par les tournées auxquelles il donne une grande importance Jean-Christophe Maillot est un des chorégraphes français les plus représentés à l'étranger : Londres, Paris, New York, Madrid, Lisbonne, Séoul, Hong Kong, Le Caire, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bruxelles, Tokyo, Mexico, Pékin, Shangaï.

La production de Jean-Christophe Maillot, *La Belle*, a obtenu le Nijinsky de la meilleure production chorégraphique 2001 dans le cadre du Monaco Dance Forum en décembre 2002, ainsi que le Prix Danza & Danza du meilleur spectacle 2002 décerné par la critique italienne. En 2008, il reçoit à Moscou le Prix Benois de la Danse du Meilleur Chorégraphe.

JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

Born in 1960 in Tours (France), Jean-Christophe Maillot studied dance and piano at the National Conservatory of the Region of Tours under the direction of Alain Davesne, afterwards he entered Rosella Hightower's International School of Dance in Cannes. He continued his studies up until he was awarded the Lausanne prize in 1977. Thereafter, John Neumeier engaged him with the Hamburg Ballet, where as soloist during five years, he danced principal roles. An accident brought a brutal halt to his dancing career. In 1983, Jean-Christophe Maillot returned to his hometown of Tours where he was named choreographer and director of the Grand Theatre Ballet of Tours, which later become a National Centre of Choreography. He created more than twenty ballets for this company. In 1985, he created the Dance Festival « le Chorégraphique ».

Monaco invited him to create Les Adieux for Les Ballets de Monte-Carlo and particularly in April 1987, Le Mandarin Merveilleux which was a great success. That same year, he asserted himself with L'enfant et les sortilèges. During the 1992-1993 season, he became Artistic Advisor of les Ballets de Monte-Carlo, and in September 1993, H.R.H. the Princess of Hanover appointed him as Director-Choreographer. His taking over as director of the company of fifty dancers has turned les Ballets de Monte-Carlo on a new path that rapidly develops the level of maturity and excellence that is indicative of the company today.

He has created for les Ballets de Monte-Carlo : Bêtes Noires (1993), Home Sweet Home and Dov'e la luna (1994), Ubuhuha (1995), Vers un pays sage (1995), Romeo and Juliet (1996), Recto Verso (1997), l'ile (1998), Cendrillon and Casse-Noisette Circus (1999), Opus 40, Entrelacs (2000), Oeil pour œil and La Belle (2001), Men's Dance (2002), D'une Rive à l'Autre (2003), Noces (2003), Miniatures (2004), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007).

His personal inward quest is the origin of the new language that enables him to handle the great classics as well as to establish his mark in the world of abstraction - an artistic approach that has been heralded throughout the international press.

His fervent passion is the development of his company and its ability to open to other creators. Thus Jean-Christophe Maillot enriches the repertoire of the company by yearly inviting renowned choreographers to Monaco, and, at the same time, offering to young choreographers the opportunity to work with his company.

Via the many tours of les Ballets de Monte-Carlo to which he gives great importance, Jean-Christophe Maillot is recognised as one of the most represented French choreographers abroad: London, Paris, New York, Madrid, Lisbon, Seoul, Hong Kong, Cairo, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brussels, Tokyo, Mexico, Beijing, Shanghai.

Jean-Christophe Maillot's production, La Belle, obtained the Nijinsky award for the best choreographic production of 2001 at the occasion of the Monaco Dance Forum in 2002, and the Danza & Danza Prize for the best show 2002, awarded by the Italian critics. Jean-Christophe Maillot was awarded the Prize «Choreographer» for the year 2007, at the occasion of the BENOIS DE LA DANSE Ceremony, on May 6, 2008 at the Bolshoi Theatre in Moscow for his production Faust created in December 2007 in Monaco

JIRI KYLIAN

Né en 1947 à Prague, où il reçoit une formation chorégraphique et musicale à l'Ecole de Danse du Théâtre National de Prague, puis au Conservatoire de sa ville natale, il est, en 1967 admis comme boursier à l'Ecole du Royal Ballet de Londres. Réfugié à Stuttgart au moment de l'invasion soviétique, il poursuit son parcours auprès de John Cranko, qui l'engage comme soliste au Ballet de Stuttgart.

C'est en 1973 que prend naissance sa collaboration artistique avec le Nederlands Dans Theater, qu'il dirige de 1975 à 1999 et dont il est, depuis, conseiller artistique. Il compte parmi les chorégraphes contemporains que les grandes compagnies reconnaissent et réclament entre tous.

Son style ne s'apparente à aucune école bien définie, langage plastique tantôt coulant, flexible, mélodieux, tantôt violent à l'excès ou teinté d'humour" écrit René Sirvin (Le Figaro). "Une chaleur slave et aussi, une nostalgie latente baignent toute l'œuvre de Kylian".

Chaleur et nostalgie qu'il puise dans le folklore tchèque et retrouve dans ses musiciens de prédilection : Dvorak (Evening Songs - 1987), Janacek (Return to a Strange Land, Sinfonietta - 1978 ; Glagolitic Mass - 1979 ; Overgrown Path - 1980), Mahler (Children 's Games - 1978, Song of a Wayfarer - 1982), Martinu (Soldatemnis - 1980) et Stravinski (Symphony of Psalms - 1978, Nomaden - 1981, Svadebka - 1982, L'Histoire du Soldat - 1986). « Il a réussi à donner au néo-classique un ton contemporain et à la danse, sa danse, une inimitable finesse, écrit François Delétraz (Elle). Les mouvements sont clairs, étirés, amples, toujours empreints d'une extrême sensibilité et la création, vive, enlevée, toujours nouvelle ".

JIRI KYLIAN

Born in Prague in 1947, he studied dance and music at the ballet school of the National Theatre in Prague as well as at the Prague Conservatory, and in 1967, he entered the Royal Ballet School in London thanks to a scholarship of the British Council. Having taken refuge in Stuttgart during the Soviet invasion of Czechoslovakia, he continued to work with John Cranko, who offered him a soloist's contract at the Stuttgart Ballet.

His artistic relationship with the Nederlands Dans Theater began in 1973, a company he directed until 1999 and of which he is the artistic advisor since then. He is nowadays recognised as a major contemporary choreographer, whose works are demanded on the whole international ballet scene.

"His style does not belong to any fixed school; it is a language that can be fluid, flexible, melodious, but also violent or humourous," writes René Sirvin (Le Figaro): "a slavic warmth and a latent nostalgia characterize all of Kylian's work". Warmth and nostalgia that Jiri Kylian draws from Czech folklore, and from his favourite composers: Dvorak (Evening Songs - 1987), Janacek (Return to a Strange Land, Sinfonietta - 1978; Glagolitic Mass - 1979; Overgrown Path - 1980), Mahler (Children's Games - 1978, Song of a Wayfarer - 1982), Martinu (Soldatemnis - 1980), and Stravinsky (Symphony of Psalms -1978, Nomaden - 1981, Svadebka - 1982, L'Histoire du soldat - 1986). "He has succeeded in giving a contemporary tone to neo-classical dance, and to his dance, with its inimitable finesse," writes François Delétraz (Elle). "The movments are clear, drawn out, ample, and always marked by an extreme sensitivity and a heightened, constantly renewed creativity."

GEORGE BALANCHINE

Chorégraphe majeur du XX ème siècle, George Balanchine est né à Saint-Petersbourg en 1904. Il rencontre Serge de Diaghilev à Londres qui l'engage dans sa compagnie comme danseur, puis chorégraphe. Pour les Ballets Russes il règlera Le Chant du Rossignol (Stravinsky, 1925), Barabau (Rieti, 1925), Jack in the box (Satie, 1926), Le Triomphe de Neptune à Londres (Berners, 1926), La Chatte (Monte-Carlo, Sauguet, 1927), Les Dieux Mendiants (Haendel-Beecham, 1928), Apollon Musagète (Paris, Stravinski, 1928), Le Bal (Rieti, 1929) et Le Fils prodigue (Prokofiev, 1929). A la mort de Diaghilev (19 août 1929) il travaille à Londres, Copenhague, Paris et au Ballet Russe de Monte-Carlo (il y crée Concurrence, Cotillon et Le Bourgeois Gentilhomme en 1932, puis Danses Concertantes en 1944). Il fonde, avec Lincoln Kirstein, sa propre compagnie, les Ballets 1933, puis s'établit, dès l'année suivante, à New York. Ce sont les débuts de l'American Ballet et de son école. La troupe prendra le nom, en 1948, de New York City Ballet qu'il dirigera jusqu'à sa mort, en 1983. George Balanchine laissait alors quelque 150 œuvres dont des pièces maîtresses telles que Serenade (1934), Concerto Barocco (1941), Les Quatre Tempéraments (1946), Thème et Variations (1947), Agon (1957), Symphonie en trois Mouvements, Violin Concerto (1972).

GEORGE BALANCHINE

The most important choreographer of the twentieth century, George Balanchine was born in Saint-Petersburg in 1904. He met Serge de Diaghilev in London, and was engaged by the impresario as a dancer and then choreographer. For the Ballets Russes, he choreographed Le Chant du Rossignol (Stravinski, 1925), Barabau (Rieti, 1925), Jack in the Box (Satie, 1926), Le Triomphe de Neptune à Londres (Berners, 1926), La Chatte (Monte-Carlo, Sauguet, 1927), Les Dieux Mendiants (Haendel-Beecham, 1928), Apollon Musagète (Paris, Stravinski, 1928), Le Bal (Rieti, 1929) et Le Fils Prodigue (Prokofiev, 1929). After Diaghilev's death on 19 August 1929, he worked in London, Copenhagen, Paris, and with the Ballet Russe de Monte-Carlo (for whom he choreographed La Concurrence, Cotillon, and Le Bourgeois Gentilhomme in 1932, and Danses Concertantes in 1944). With Lincoln Kirstein, he founded Les Ballets 1933, and settled the following year in New York. These were the beginnings of the American Ballet, and its school. In 1948, the company took the name of New York City Ballet, which Balanchine directed until his death in 1983. George Balanchine left more than 150 ballets in the active repertoire, with such masterworks as Serenade (1934), Concerto Barocco (1941), The Four Temperaments (1946), Theme and Variations (1947), Agon (1957), Symphony in Three Movements, Violin Concerto (1972).

MARCO GOECKE

Marco Goecke est né à Wuppertal en Allemagne. Il a commencé ses classes en 1988 et a dansé au Deutsche Staatsoper de Berlin et au Theater Hagen Ballet où il a créé sa première chorégraphie, Loch, qui fut présentée plus tard à l'International Choreography Competition de Hanovre en Allemagne. En 2001, Marco Goecke a créé sa première pièce pour le Stuttgart Ballet, Chicks. Il a créé ensuite plusieurs pièces pour la compagnie. En 2002, Marco Goecke fut invité par le Choreographic Institute de New York, affilié au New York City Ballet, pour créer une pièce pour le Diamond Project et le New York City Ballet. Cette oeuvre, Mopey a été présentée depuis au Jacob's Pillow Festival, à la Biennale de Venise et au Pina Baush Festival de Wuppertal en 2004. Marco Goecke a aussi travaillé pour l'opéra, créant un solo pour Die verkaufte Braut, pour l'opéra de Stuttgart en 2003. La même année, il participe au concours chorégraphique du Prix Dom Perignon à Hambourg, où il reçoit le premier prix pour Blushing, une pièce pour huit danseurs. Depuis, Blushing est entré au répertoire du Stuttgart Ballet et du Ballet de Hambourg de John Neumeier.

En 2005, il a créé Sweet, sweet, sweet pour le Stuttgart Ballet qui a été repris par le Staatsballet de Hanovre. De même, en 2005, il a créé, Beautiful freak pour le Ballet de Hambourg. La même année il a remporté le Prix du Landesstiftung Baden-Württemberg, est nommé chorégraphe résident au Stuttgart Ballet et a créé Der Rest is Schweigen pour le Scapino Ballet à Rotterdam. Il a aussi créé un solo Affi qui a été présenté dans de nombreux galas avec succès.

En 2006, il a créé Alles d'après un texte de Ingeborg Bachmann pour le Ballet du Staatstheater Braunschweig et Viciousvicious

En décembre 2006, il a reçu le Nijinsky du chorégraphe émergent et créé son premier grand ballet Casse-Noisette présenté pour la première fois au Stuttgart Ballet.

En février 2007, le Scapino Ballet de Rotterdam a remonté sa pièce Beautiful Freak, au printemps, il a créé Sonett pour le Ballet de Leipzig et à l'automne Bravo Charlie pour le Scapino Ballet. Avec succès, sa pièce Sweetsweet a été reprise par le Donlon Dance Copmpany et le Ballet Theatre Munchen. Pour son Casse-noisette, Marco Goecke fut nommé pour le German Theatre Prize « Der Faust 2007 ». En 2008, il créé Alben pour le Stuttgart Ballet puis *Suite suite suite* pour le Ballet de Leipzig ainsi que Whiteout pour les Ballets de Monte-Carlo et Nichts pour le Nederlands Dans Theatre II. En 2009, il a réalisé Supernova pour le Scapino Ballet, Fur pour le Ballet National de Norvège et Fancy Goods pour le Stuttgart Ballet ainsi que Le Spectre de la Rose pour les Ballets de Monte-Carlo.

MARCO GOECKE

Marco Goecke was born in Wuppertal, Germany. He began his ballet training in 1988 and danced with the Deutsche Staatsoper Berlin and the Theater Hagen Ballet, where he created his first choreographic work, Loch, which was later performed at the International Choreography Competition in Hannover, Germany. In 2001, Mr. Goecke created his first work for the Stuttgart Ballet, Chicks. He has since choreographed several pieces for the Company. In 2002, Marco Goecke was invited by the Choreographic Institute of New York, an affiliate of New York City Ballet, to create a work for the the Diamond Project and the New York City Ballet. That piece, Mopey, has since been performed at Jacob's Pillow Festival, at the Biennale in Venice and at the Pina Bausch Festival in Wuppertal in 2004. Mr. Goecke has also worked in opera, creating a solo for Die verkaufte Braut for the Stuttgart Opera in 2003. Also in 2003, he entered the Prix Dom Perignon choreographic competition in Hamburg, where he was awarded First Prize for Blushing, a piece for eight dancers. Blushing has since entered the repertory of Stuttgart Ballet and John Neumeier's Hamburg Ballet.

In 2005 he created Sweet Sweet Sweet for the Stuttgart Ballet, which has been taken over at the Staatsballet Hannover. Also in 2005 he created Beautiful Freak for the Hamburg Ballet. In the same year he has won the art prize of the Landesstiftung Baden-Württemberg, became resident choreographer at Stuttgart Ballet and he created Der Rest ist Schweigen for Scapino Ballet in Rotterdam. He also created the very successful solo Äffi, which has meanwhile been performed at many galas. In 2006 he created Alles to a text of Ingeborg Bachmann for the Ballet of the Staatstheater Braunschweig and Viciousvicious for Stuttgart. In December 2006 he received the Nijinsky Award as emerging choreographer and created his first full-evening ballet, Nutcracker, which was premiered at Stuttgart Ballet. In February 2007 Scapino Ballet Rotterdam staged his piece Beautiful Fréak, in spring he created Sonett for Leipzig Ballet and in fall Bravo Charlie for Scapino Ballet Rotterdam. Further his successful piece Sweet Sweet Sweet has been taken over by the Donlon Dance Company and the Ballet Theater München. For his Nutcracker Marco Goecke was nominated for the German Theatre Prize "DER FAUST 2007". In 2008 he created "Alben" for Stuttgart Ballet. Further he has created "Suite Suite" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and Ballet and Ballet and Ballet and "Whitesut" for Leining Ballet and B for Leipzig Ballet and "Whiteout" for Les Ballets de Monte Carlo and "Nights" for NDT2. He has created in 2009, "Supernova" for Scapino Ballet, "Fur" for Norwegian National Ballet in Oslo and "Fancy Goods" for Stuttgart Ballet and "Le Spectre de la Rose" for Les Ballets de Monte-Carlo.

DU 27 MARS AU 16 AVRIL 2010

ACTE 2

Le tournant que Merce Cunningham a fait prendre à la danse peut rivaliser avec l'héritage des Ballets Russes. L'Acte 2 met donc à l'honneur la filiation entre le paysage artistique actuel et cette seconde révolution. Autrement dit, comment aujourd'hui la danse espagnole, les arts plastiques, le théâtre et la création contemporaine en général s'inscrivent dans ce rapport artistique transversal.

Act II will honour today's artistic field ever since the outburst of the notion of collaboration initiated by Merce Cunningham. In other words, how has it been possible for spanish dancing, the visual arts, theater and contemporary creation in general to establish a major connection amongst the various art forms invented by the great american artist? The answer lays in between breaking away and exploring the unknown!

Dessin de Philippe Favier

LES BALLETS DE MONTE-CARLO - MAURICE BÉJART

Monaco

lère partie Le Sacre du Printemps

Avec la participation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Direction Yakov Kreizberg dans le cadre du Printemps des Arts

Le Sacre du Printemps

Chorégraphie : Maurice Béjart Remonté par Kyra Karkévitch, Michel Gascard, Gil Roman Création : décembre 1959 Musique : Igor Stavinsky Décors et costumes : Pierre Caille

Jeudi 1er, Vendredi 2 et Samedi 3 avril à 20H30 Dimanche 4 avril à 16H

> Salle des Princes Grimaldi Forum

Qu'est-ce que le printemps, sinon cette immense force primitive longtemps endormie sous le manteau de l'hiver, qui soudain éclate et embrasse le monde que ce soit à l'échelon végétal, animal ou humain ? (...)

Que ce ballet soit donc, dépouillé de tous les artifices du pittoresque, l'Hymne à cette union de l'Homme et de la Femme au plus profond de leur chair, union du ciel et de la terre, danse de vie ou de mort, éternelle comme le printemps.

Maurice Béjart

LE SACRE DU PRINTEMPS

Avec Kreizberg à la tête de l'Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, le directeur et chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo trouve le bonheur de collaborer avec un chef d'orchestre d'une inestimable qualité. Le public a donc ici une occasion magnifique de voir *Le Sacre* de Béjart, ce poète grandiose qui a su inventer l'art de rendre la danse populaire. La pièce de Nijinsky revue par notre chorégraphe, prend la tournure symbolique d'un affrontement des deux sexes. Loin de l'anecdotique, la gestuelle insuffle aux dix-huit danseurs la violence chez les hommes, la crainte chez les femmes. La sensualité est cependant au rendez-vous de ce dualisme, puisque le ballet fait se rejoindre les deux élus vers une symbiose amoureuse, dans la fascination devant l'altérité. Finalement, c'est une sorte de prélude à l'après-midi du désir qui est à savourer. Créé en 1959 au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, ce *Sacre* devenu légendaire a été conçu en moins de trois semaines! Ce qui explique peut-être que, par son caractère incisif, il aille à l'essentiel... Un moment mythique de bonheur à ne pas manquer.

MAURICE BÉJART

Maurice Béjart naît à Marseille, le 1er janvier 1927. Danseur, puis chorégraphe, il débute à Paris. En 1960, il crée à Bruxelles le Ballet du XX ème siècle. Un quart de siècle plus tard, il déplace sa compagnie à Lausanne (Béjart Ballet Lausanne). Ses racines, il les plante là où il travaille.

Béjart acquiert l'essentiel de sa formation de danseur auprès de Madame Egorova, de Madame Rousanne et de Léo Staats. Ce bagage classique, il l'étrenne à Vichy (1946), puis auprès de Janine Charrat, de Roland Petit et surtout, à Londres, au sein de l'International Ballet. De retour à Paris, le danseur se double dès lors d'un chorégraphe. En 1955, à l'enseigne des Ballets de l'Étoile, il sort des sentiers battus avec *Symphonie pour un homme seul*.

Remarqué par Maurice Huisman, le nouveau directeur du Théâtre Royal de la Monnaie, il règle un triomphal *Sacre du printemps* (1959). Et c'est la fondation du Ballet du XX ème siècle (1960), une compagnie internationale à la tête de laquelle Béjart sillonne le monde entier. Au *Sacre*, il ajoute *Boléro* (1961), *Messe pour le temps présent* (1967) et *l'Oiseau de feu* (1970). Un goût marqué pour le cosmopolitisme culturel amène ce fils du philosophe Gaston Berger à s'attacher à l'expression de diverses civilisations (Bhakti, Golestan, Kabuki, Dibouk, Pyramide) comme à l'illustration d'un riche répertoire musical (de Boulez à Wagner).

Sa fibre pédagogique le pousse à créer l'école Mudra, à Bruxelles (1970), puis à Dakar (1977), et l'école-atelier Rudra à Lausanne (1992).

2004 est l'année où il fête cinquante ans de direction de Compagnie.

Alors qu'il crée ce qui sera sa dernière œuvre, *Le Tour du monde en 80 minutes*, Maurice Béjart décède à Lausanne le 22 novembre 2007.

LE SACRE DU PRINTEMPS

« A Hymn to the uniting of Man and Woman into the very depth of their beings as to become one flesh, according to Maurice Béjart, uniting sky and earth, dance of life or dance of death, as eternal as springtime ... », this legendary Rite of Spring was conceived in less than three weeks!

Originally composed for a ballet, Stravinsky's masterpiece is a monumental founder of XXth Century music and remains a never-ending challenge to choreographers. Maurice Béjart's first great triumph came in 1959 when he created his own version of the ballet and was consecrated as the great « modern-dance choreographer ».

MAURICE BÉJART

Son of philosopher Gaston Berger, Maurice Béjart was born on January 1, 1927 in Marseille (France). He made his debut, first as a dancer and then as a choreographer, in Paris. In 1960, he formed his own company, the Ballet du XXe Siècle, in Brussels (Belgium). 25 years later, the troupe relo-cated to Lausanne (Switzerland) to be renamed Béjart Ballet Lausanne. His first great triumph came in 1959, when Béjart created his monumental Rite of Spring for Maurice Huisman, the new director of Théâtre Royal de la Monnaie in Brussels. This ballet paved the way for the launch of Ballet du XXe siècle in 1960, which triumphed on numerous worldwide tours. The Rite of Spring was followed by his most famous work to this day, Ravel's Bolero (1961), and later by Messe pour le temps présent (1967) and The Firebird (1970). Developing a marked taste for cultural diversity, Béjart went on to create works that expressed the core of different civilizations in the form of dance (Bhakti, Golestan, Kabuki, Dibouk, Pyramide) and illustrated a rich musical repertoire extending from Wagner to Boulez. A natural teacher, Béjart founded the Mudra School in Brussels in 1970, and then in Dakar seven years later. In 1992, the Rudra School and Workshop opened its doors in Lausanne. 2004 marked the 50th anniversary of his role as director of the company. While working on what will be his last creation, Le Tour du Monde en 80 Minutes, Maurice Béjart passes away on November 22, 2007.

LES BALLETS DE MONTE-CARLO - JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

Monaco

2eme partie : Daphnis et Chloé

Création

Avec la participation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Direction Yakov Kreizberg, et le Chœur de l'Opéra de Monte-Carlo dans le cadre du Printemps des Arts

Daphnis et Chloé Chorégraphie : Jean-Christophe Maillot

Musique : Maurice Ravel Décors : Ernest Pignon-Ernest Costumes : Jérôme Kaplan Jeudi 1er , Vendredi 2 et Samedi 3 avril à 20H30 Dimanche 4 avril à 16H

> Salle des Princes Grimaldi Forum

DAPHNIS ET CHLOÉ

L'occasion était trop belle de faire se réunir l'Opéra, avec ses choristes, les Ballets, et l'Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo dirigé par Yakov Kreizberg. L'occasion aussi, pour Jean-Christophe Maillot, avec cette version d'une heure du ballet, de retrouver Jérôme Kaplan et Ernest Pignon-Ernest. L'œuvre sera reprise, selon les dires du chorégraphe, « à zéro ». Ce sera une pièce qui touchera non pas tant par sa dimension narrative que poétique, soit par ses non dits plutôt que par l'anecdote. Daphnis et Chloé est, à l'origine, un ballet créé en 1912 par Fokine, sur des décors et costumes de Bakst. L'argument s'annonce d'entrée de jeu plus onirique que didactique, en ce sens que le mélange de divin et d'humain est invraisemblable, n'est entaché de nul réalisme : les deux héros éponymes dansent en effet avec leurs compagnons dans un bois consacré au Dieu Pan et à ses nymphes. Chloé, enlevée par des brigands humains, sera rendue à son aimé par le Dieu Pan lui-même! Une histoire improbable qui fait donc la part belle au mélange des genres et au brouillage des pistes. Et avec Jean-Christophe Maillot, on peut s'attendre à une gestuelle foisonnante de clins d'œil symboliques et sensuels. Une création qui affirmera l'actualité d'une œuvre du passé.

BIOGRAPHIE DE JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT P.41 BIOGRAPHIE DE ERNEST PIGNON-ERNEST P.33

JEROME KAPI AN

Né à Paris en 1964, Jérôme Kaplan se passionne très tôt pour les arts plastiques, fait ses classes à l'Ecole de la Rue Blanche dans la section décorateur-scénographe. Dès 1987, il signe des costumes pour trois opéras mis en scène par Ariel Garcia Valdès. Il crée encore les costumes de deux opéras mis en scène par Charlotte Nessi et produites par l'Opéra Bastille. A partir de 1991, il concoit les décors et costumes de plusieurs ballets de Jean-Christophe Maillot pour Les Ballets de Monte-Carlo : L'Enfant et les Sortilèges, Roméo et Juliette, Cendrillon, Casse-Noisette Circus et Œil pour Œil ainsi que pour J.F Duroure et Robyn Orlin pour le Ballet de Lorraine. En 2001, il crée les costumes d'un ballet adapté du film « Epouses et Concubines » mis en scène par le réalisateur Zhang Yimou avec la collaboration du chorégraphe Xin Peng Wang pour le Ballet National de Chine à Pékin. Depuis, Bertrand D'At, Karole Armitage, Xin Peng Wang, Jean-Charles Gil, entre autres, font appel à lui. Il signe de nombreux décors et costumes pour le Ballet du Rhin, l'Opéra de Strasbourg, le Ballet National de Finlande, le Ballet National de Corée ainsi que pour le théâtre dont la Comédie Française.

DAPHNIS ET CHLOÉ

Maurice Ravel's choreographic symphony and most important score as he described it himself, considered as the composer's « summum bonum of orchestral art » will bring together the two big Monegasque cultural institutions, Les Ballets de Monte-Carlo and the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra under the direction of Yakov Kreizberg to be joined by the Monte-Carlo Opera Choir. On this occasion Jean-Christophe Maillot will meet up once again with Ernest Pignon-Ernest and Jérôme Kaplan. Together with his two accomplices, the choreographer will start off by the initial point of this tender love story between these children which nothing will ever separate, beautiful and pure characters of the pastoral novel written by Longus in the Illrd century.

JEROME KAPLAN

Born in Paris in 1964, Jérôme Kaplan studied at the Ecole de la Rue Blanche, in the department of stage decoration. Since leaving, in 1987, he has designed costumes and decor for a number of theatrical productions, including Rossini's Barber of Seville, Massenet's Don Quichotte, and Vivaldi's Montezuma (all three operas directed by Ariel Garcia Valdes). Since 1991, he has created the sets and costumes of numerous ballets by Jean-Christophe Maillot, always in close collaboration with him. Among them: L'enfant et les Sortilèges, Romeo et Juliette, Cendrillon, Casse-Noisette Circus et Œil pour Œil.

XAVİER LE ROY More Mouvements für Lachenmann

France

à 20H30

Mardi 6 avril

Salle Camille Blanc

Grimaldi Forum

Dans le cadre du Printemps des Arts

More Mouvements für Lachenmann

Chorégraphie : Xavier Le Roy Musique : Helmut Lachenmann

2 duo de guitaristes : Gunter Schneider, Barbara Romen / Tom Pauwels,

Günther Lebbina

Quatuor à cordes : Annette Bik, Sophie Schafleitner (violon), Dimitrios Polisoidis (alto), Andreas Lindenbaum (violoncelle)

Dramaturgie : Bojana Cvejic, Berno Odo Polzer

Production : Le Kwatt, in situ productions

Coproduction:

Centre chorégraphique national de Languedoc-Roussillon - Montpellier,

Festival d'Automne - Paris,

Festival Montpellier Danse 2008 - Montpellier,

Le CentQuatre - Paris.

Tanzquartier Wien and Wien Modern - Vienne

MORE MOUVEMENTS FÜR LACHENMANN

Le public du Monaco Dance Forum a déjà eu l'occasion de voir le rapport détonant à la musique du chorégraphe d'avant-garde avec sa version du Sacre du Printemps. Le défi de Xavier Le Roy consiste, n'étant pourtant pas versé en musicologie, à opérer à une démultiplication des sensations visuelle, auditive, kinesthésique, du spectateur. On peut prendre son travail, non pas à la légère, mais comme un jeu. Jeu savant d'exploration dans les méandres de notre cerveau, de la part de ce scientifique d'origine! Ici, musicalité et théâtralité se combinent sous l'impulsion de la sonorité de Lachenmann pour aboutir à un cocktail... sensationnel au sens propre du terme! Entre distorsion et symbiose, soit entre l'explosion de la trempe d'un Cunningham et la lignée de Diaghilev, les musiciens mettent en scène leurs compétences de performers. Une œuvre qui fait état de l'intrusion mutuelle des arts.

HELMUT LACHENMANN

Helmut Lachenmann est né le 27 novembre 1935 à Stuttgart, où il étudiera le piano (avec J. Uhde), et la théorie et la composition (avec Johann Nepomuk David) de 1955 à 1958. Pendant deux ans il poursuit ses études à Venise, auprès de Luigi Nono, qui aura une influence déterminante sur lui. Il revient en Allemagne en 1961, premières exécutions (Biennale de Venise, Cours international de Darmstadt) en 1962. Après un stage au Studio électronique de Gand et un premier prix (celui de la ville de Munich) en 1965, il enseignera à la Musikhochschule de Stuttgart (1966-70), à Ludwigsburg (1970-76), et sera nommé ensuite professeur de composition à Hanovre (1976-1981) puis à Stuttgart (1981-99). Parmi les très nombreuses invitations à donner des séminaires de composition, citons Darmstadt (plusieurs fois depuis 1972), Bâle (1972-73), le Brésil (1978 et 1982), Toronto (1982), Buenos-Aires, Santiago de Chile et Tokyo (1984), Blonay, (1988), Akyoshida, Japon, (1993), Viitasaari, Finlande (1998), Acanthes (1999), New York, Juilliard School (2001). Lachenmann a reçu le Bachpreis de la ville de Hambourg (1972), le Prix de la Fondation Ernst von Siemens (1997) et le Royal Philharmonic Society Award pour le quatuor à cordes Grido (2004). Il a été fellow au Wissenschaftskolleg zu Berlin (2001/02), Composer in residence au Festival de Lucerne (2005), et il est membre des Académies des Beaux-Arts de Berlin, Hambourg, Leipzig, Mannheim, Munich et de Belgique.

MORE MOUVEMENTS FÜR LACHENMANN

The public of the Monaco Dance Forum has already had the opportunity to see what the explosive connection of the avant-garde choreographer's music has to do with his version of The Rite of Spring. In this case musicality and theatrical expression intertwine under the impulsion of Lachenmann's sonorities ending up in a literally sensational cocktail! Between distortion and symbiosis, the musicians appear on stage with their own skills as true performers themselves. A work which puts in evidence a mutual intrusion of the arts.

HELMUT LACHENMANN

Helmut Lachenmann was born in Stuttgart in 1935 and studied there at the Musikhochschule between 1955 and 1958. His interest in the current avant garde was reinforced by his first visit to the Darmstadt Ferienkurse in 1957, where he met Luigi Nono, with whom he studied in Venice between 1958 and 1960.

When Lachenmann's music began to be performed in the early 1960s, first at the Venice Biennale and at Darmstadt, his works appeared to fit comfortably into the aesthetic of the post-Webern serialists, in particular revealing the influence of Nono's pointilliste techniques. From the late 1960s onward, however, Lachenmann began to look for a new approach to the problems of musical language and syntax. In a series of works, beginning with temA (1968), Pression for solo cello (1969), and Air for percussionist and orchestra (1969), he started to exploit a new, alienated sound world that treated instrumental technique in a radically unconventional way.

Throughout the 1970s and 1980s, with scores such as the string quartet Gran Torso (1972), Salut für Caldwell for two guitars (1977), and Mouvement (vor der Estarrung) for chamber orchestra (1984), Lachenmann continued to question many of the basic assumptions about the function of music and the expectations made of it, backing up his musical achievement with the vigorous polemics of his writing and lectures. Always, though, the pressure of tradition remained a background presence in his explorations, sometimes even emerging as audible points of reference in his scores. In his most recent pieces, Lachenmann has begun to pick up recognizable elements of a post-serial language which reveal the tradition from which his music evolved.

Since 1983, Lachenmann has been a featured composer at numerous festivals and concert series in Germany and abroad.

BIOGRAPHIE DE XAVIER LE ROY P.21

LES DESCHIENS - JEROME DESCHAMPS ET MACHA MAKEIEFF

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Un spectacle de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff Création : novembre 2008 Assistant à la mise en scène : Pierre-Emmanuel Rousseau Décor et costumes : Macha Makeïeff Lumière: Dominique Bruquière Son : André Serré assisté de Pierre Routin Assistante à la scénographie : Claudine Bertomeu Assistant à la lumière : Alain Paradis Assistante aux costumes : Claudine Crauland Accessoiriste : Sylvie Châtillon Avec, par ordre alphabétique : Tiphanie Bovay-Klameth, Lorella

Cravotta, David Déjardin, Catherine Gavry, Hervé Lassince, Gaël Rouilhac et Pascal Ternisien.

Production: Deschamps & Makeïeff

SALLE DES FETES

Tiens, les Deschiens à Monaco! C'est que leur théâtre est, s'il en est, physique. A l'instar de Jacques Tati et de son burlesque Jour de fête, si gestuel, cette compagnie développe un art du mouvement, où la danse est plus présente qu'on pourrait le croire... si l'on se rappelle que pour Lifar « un corps qui se déplace d'un point à un autre, c'est déjà de la chorégraphie ». Les Deschiens flirtent avec le loufoque, la rêverie, dans un esprit ludique où la part belle est faite à la légèreté. Jeux de mots et poids des corps s'entrelacent, pour le plus grand plaisir du spectateur qui aiguise aussi son esprit critique par l'humour décapant de la compagnie. Entre théâtre verbal et charnel, nos artistes nous emmènent dans les contrées du rire intelligent. Leur premier passage sur le rocher.

JÉRÔME DESCHAMPS

Jérôme Deschamps naît à Neuilly-sur-Seine. Deux oncles influents: le premier est acteur, Hubert Deschamps, le second cinéaste, Jacques Tati. Il devient metteur en scène, crée Blanche Alicata et La Famille Deschiens en 78 au Théâtre des Quartiers maker Jacques Tati, Macha Makeïeff founded «Les Films de Mon d'Ivry. Il fonde avec Macha Makeïeff la compagnie de théâtre Oncle» in 2000 with Jérôme Deschamps, with whom she also ran qu'ils dirigent ensemble. Pour la télévision, il créé les Deschiens. En 2005, il est nommé Directeur de l'Opéra Comigue. En 2007, il assure sa première saison lyrique à l'Opéra Comique, et met en scène Zampa de Hérold, salle Favart. Il a mis en scène Fra Diavolo en janvier 2009.

MACHA MAKEÏEFF

Macha Makeïeff est auteur et metteur en scène avec Jérôme Deschamps de plus de vingt spectacles de leur compagnie qu'ils créent et dirigent ensemble. Plasticienne aussi, puisqu'elle crée costumes, décors, accessoires, identité visuelle et sentimentale des spectacles, Macha Makeïeff invente dans les années 90 was appointed Director of the Opéra Comique. 2007 saw his first le style « Deschiens », qui marque une époque. Elle expose : à la Fondation Cartier, au Musée des Arts Décoratifs de Paris, à Chaumont-sur-Loire, à la Grande Halle de la Villette et intervient dans différents musées. Elle publie des essais sur le théâtre et la poétique des objets qui la hantent : aux éditions du Chêne, Séguier, Seuil et Actes Sud et collabore à différentes revues. En 2000, avec Jérôme Deschamps, elle fonde « Les Films de mon Oncle », pour le rayonnement de l'œuvre du cinéaste Jacques Tati, et anime avec lui « le 7bis », un lieu singulier de création à Paris.. En 2006, elle signe le décor de Solo et La dernière Bande de Beckett au Théâtre de Lille. Elle est directrice artistique du Théâtre de Nîmes de 2003 à 2008.

Vendredi 9 avril 20H30

> Salle des Princes Grimaldi Forum

"Une estrade pour moins de désolation. On transforme la salle d'attente pour l'enchantement ; quelques plantes et des rideaux pour se mettre à rêver. On s'affaire et prémédite quelque chose comme un voyage dans la lune avec tous les désirs et toutes les maladresses. Comme des mystiques ou de grands animaux de cirque. On croirait Palais-Mascotte avant fermeture.'

Macha Makeïeff

SALLE DES FETES

Fancy that ! the Deschiens in Monaco ! Their so-called theatre is quité physical. Following Jacques Tati's ideas in his hilarious Jour de Fête constantly in motion, this company develops an art of movement where dance is far more obvious than one could think. We only need to remember what Serge Lifar said : « a body which moves from one point to another, that's already choreography ».

MACHA MAKEÏEFF

In the '90s, she invented the «Deschiens» style, which marked its day. She has had exhibitions at the Fondation Cartier, the Musée des Arts Décoratifs de Paris, in Chaumont-sur-Loire, at La Grande Halle de la Villette and in different museums. She has published essays on the theatre and the poetic value of the objects that haunt her, published by Le Chêne, Séguier, Seuil and Actes Sud. She has contributed to a range of journals. To promote the œuvre of film «Le 7bis», a unique centre of creativity in Paris. In her capacity as a plastic artist, she was responsible for the costumes, set designs, accessories, and visual and sentimental identities of the centre's productions. In 2006, she designed the décor for Solo and La Dernière Bande by Beckett at the Théâtre de Lille. From 2003 to 2008, she was Artistic Director at the du Théâtre de Nîmes.

JÉRÔME DESCHAMPS

Jérôme Deschamps was born in Neuilly-sur-Seine. Two of his uncles influenced his life: one was an actor, Hubert Deschamps, the other a movie maker, Jacques Tati. Jérôme Deschamps became a director. He created Blanche Alicata and La Famille Deschiens in '78 at the Théâtre des Quartiers d'Ivry.

He founded a theatre troupe with Macha Makeieff, which they directed together. For TV, he created «Les Deschiens». In 2005, he operatic season at the Opéra Comique with Zampa by Hérold in Salle Favart. In January 2009, he directed Fra Diavolo.

LE LOGOSCOPE présente :

PEGGY SEMERIA

Monaco

La Mouette ou Perdre son Temps sur les Moments İnutiles

Coproduction: Monaco Dance Forum / le Logoscope

La Mouatta

Un spectacle de : Peggy Semeria d'après Anton Tchekov Scénographie : Agnès Roux Musique : Sacha et Micha Vanony Costumes : Alain Pierimarchi et Leslie Metteur en scène, dramaturge : Angélique Charmey Réalisateur, Auteur : Olivier Lécot

Artistes pressentis :

Artistes pressentis :

Peggy Semeria, Angélique Charmey, Laure Saupiqué, Magali Dieux, Soleil Koster, Nedjma, Pier Lamandé, Sébastien Siroux, François Berdeaux, Olivier Lécot, Angès Roux, Sacha et Micha Vanony Création

Samedi 10 avril

Lieu à déterminer

« Consciente du fait que le Monaco Dance Forum est un Festival avant tout tourné vers la Danse, venant du Théâtre, je me suis mise à rêver à un élargissement possible vers un projet pluridisciplinaire, vers une autre forme de recherche autour du corps et du mouvement, mon endroit de prédilection. »

Peggy Semeria

LA MOUETTE OU PERDRE SON TEMPS SUR LES MOMENTS INUTILES

Cette création théâtrale collective inspirée des problématiques tchekhoviennes sur l'Homme, la Femme et le sentiment amoureux de nos jours, réunira des artistes issus du monde du théâtre, de la danse, du cinéma et du cirque. Leurs recherches, soutenues par Le Plateau du Logoscope, Plateforme des Arts de la scène dirigée par Peggy Semeria, se proposent d'explorer les non-dits de l'auteur russe comme une invitation à réinvestir son œuvre. Il ne s'agit pas de monter l'intégralité du texte de la Mouette, mais plutôt de mettre en scène un « lâcher prise » en retrouvant la poésie des failles, des doutes et des imperfections.

LE LOGOSCOPE

« Le logoscope : appareil scientifique imaginaire pour scruter le langage » Francis Ponge

Qui aurait cru que derrière la vieille enseigne et ancien bâtiment du Crédit Lyonnais de Monaco, réside un laboratoire de recherches artistiques à médiamultiples ?

Un collectif d'artistes et de professionnels du monde culturel y travaillent bénévolement. Le Logoscope scrute et interroge le langage qui s'opère entre les « plates-formes » artistiques, sociales et pédagogiques. La mise en relation de ces différents acteurs, permet des connexions enrichissantes où la dimension collective est centrale dans les projets. Grâce à la collaboration des créateurs en résidence ou intervenants, le Logoscope développe, conceptualise et produit des évènements basés sur les problématiques émergentes des pratiques artistiques actuelles.

le Logoscope est une cellule de création vivante dont les innombrables réactions à son environnement ont façonné sa forme et son activité.

LA MOUETTE OU PERDRE SON TEMPS SUR LES MOMENTS INUTILES

This collective theatrical creation inspired by Tchekhov's moral issues about Men, Women and the romantic love life in today's society, will bring together artists from the worlds of theatre, dance, cinema and circus. Their research supported by the Logoscope Plateau, Platform for Stage Arts directed by Peggy Semeria, offers to explore the unsaid quotations by the russian author as an invitation to reinvest his work. It is not about using the full text of The Seagull, but rather staging a « release » on rediscovering the poetry of faults, doubts and imperfections.

Artists under consideration:

Peggy Semeria, Angélique Charmey, Laure Saupiqué, Magali Dieux, Soleil Koster, Nedjma, Pier Lamandé, Sébastien Siroux, François Berdeaux, Olivier Lécot, Agnès Roux, Sacha and Micha Vanony.

LE LOGOSCOPE

«The Logoscope is an imaginary scientific device for examining language.» Francis Ponge.

Who would ever have imagined that the former Crédit Lyonnais building in Monaco, with its old signboard, is home to a laboratory for research into multi-media arts?

A group of artists and professionals from the world of culture work at the Logoscope voluntarily. They scrutinise and analyse the language that develops between artistic, social and educational «platforms». Bringing the different players together fosters rich connections; the collective dimension is central to the Logoscope's projects. Creators in residence at the Logoscope work with visiting protagonists to develop, conceptualise and produce events based on issues emerging out of current artistic practices.

The Logoscope is a living creative unit. Its countless reactions to its environment have shaped its form and its activities.

ISRAEL GALVAN

Espagne

El Final de este Estado de Cosas, Redux

El Final de este Estado de Cosas, Redux

Chorégraphie : ISRAEL GALVÁN
Création : septembre 2008
Mise en scène : TXIKI BERRAONDO
ISRAEL GALVÁN, danse FERNANDO TERREMOTO, chant JUAN JOSÉ
AMADOR, chant ALFREDO LAGOS, guitare JOSÉ CARRASCO, percussions BOBOTE, danse – palmas - compás ELOÍSA CANTÓN, violon MARCO SERRATO,
« Orthodox » - basse RICARDO JIMENEZ, « Orthodox » - guitare BORJA DÍAZ,
« Orthodox » - batterie ANTONIO MORENO, « Proyecto Lorca » - percussions
JUAN JIMÉNEZ ALBA, « Proyecto Lorca » - saxos
ATSUSHI TAKENOUCHI, conseiller danse Butô
RUBEN CAMACHO, lumière
PABLO PUJOL - PEPE BAREA, décors & accessoires
A NEGRO PRODUCCIONES, production
CATHERINE SERDIMET, diffusion internationale

EL FINAL DE ESTE ESTADO DE COSAS, REDUX

A l'heure où les différences sont de moins en moins grandes, on oublie parfois ce qui fait la saveur propre d'un peuple. Comment ne pas être subjugué par Israel Galvan, qui, à l'image d'un Faune, transcende la dimension du flamenco ? Israel Galvan, en créant El final de este estado de cosas, Redux, confirme déjà qu'il a su révolutionner l'art du flamenco, en opérant une explosion de ses poncifs que sont la virtuosité parfois gratuite et une éventuelle outrance dans la démonstration. Notre chorégraphe, lui, prend le parti de tourner en dérision tous les clichés du flamenco, qui font pourtant partie intégrante de son identité. Avec cette pièce, on a affaire à une dimension politique et sociale, grâce à l'hommage vidéo à Amir Kassir, mais aussi à celle de l'intime. Ainsi, une formidable mise en abîme de la mort, l'angoisse qu'elle suscite plus ou moins consciemment, sa déchirure, son imminence, apparaît. Mais comme un jeu : cercueil martelé, transfiguration de l'absurde par l'enthousiasme chorégraphique et musical, tout un éventail de symboles extrêmes qui aboutissent à la jubilation de surmonter la douleur pour la transformer en défi. Un spectacle total, entre sonorités traditionnelles et électroniques, vidéo, théâtralité burlesque, tragique du butoh, et jubilation du flamenco... qui laisse tout sauf de glace !

ISRAEL GALVÁN

Israel Galván de los Reyes (Séville, 1973) est le fils des danseurs sévillans Eugenia de los Reyes et José Galván. Dès l'âge de cinq ans, il accompagne tout naturellement son père dans les tablaos, les fiestas et les Académies de danse. Ce n'est qu'en 1990 qu'il éprouve véritablement sa vocation de danseur. En 1994, il intègre la Compañía Andaluza de Danza dirigée par Mario Maya, commence alors pour lui une trajectoire peu commune qui, en une dizaine d'années, est couronné par l'obtention des prix les plus importants de la danse flamenca. Parmi les spectacles qui l'ont rendu célèbre, citons notamment : *Mira! los zapatos rojos*

(1998), *La Metamorfosis* d'après l'eouvre de Kafka (2000), *Arena* (2004), *la Edad de Oro* (2005), Tabula Rasa (2006).

En 2007, il obtient le prix Premio ciutat de Barcelona en la modalidad de danza et travaille à une nouvelle création EL FINAL DE ESTE ESTADO DE COSAS, REDUX.

Ce spectacle correspond à une synthèse du travail qu'Israel Galván réalise autour de sa lecture de l'Apocalypse de Jean de Patmos.

Dimanche 11 avril

Salle des Princes Grimaldi Forum

"Je ne m'efforce pas de chercher à tout prix. Quand je me sens bien en dansant, c'est quand je suis au-dessus du risque. Si je m'aventure dans quelque chose de nouveau ou d'innovant, c'est toujours en partant des racines. Un artiste flamenco aujourd'hui n'a plus l'opportunité de se former dans les fiestas, les tablaos, les réunions privées. Je suis allé au lycée, j'ai Internet, je suis un fou de cinéma, nous n'avons plus les mêmes références.»

İsrael Galván

EL FINAL DE ESTE ESTADO DE COSAS, REDUX

At this point in time where less differences occur, we may tend to forget the very essence of a population. How can one not be enthralled by Israel Galvan who has been designated as 'bailaor' of new flamenco and is already called the 'Nijinsky of flamenco'. He has the art of combining in such a close way contemporary dance forms and traditional flamenco putting aside the constraints of a definition or a particular style and he literally transcends the dimension of this wild dance named Flamenco.

ISRAFI GALVÁN

Israel Galván de los Reyes (Seville, 1973) is the son of dancers Eugenia de los Reyes and José Galván from Seville. From the early age of five, he quite naturally accompanied his father to tablaos, fiestas and dance academies. But it was not until 1990 that he discovered his own dancing vocation. In 1994, he joined the Compañía Andaluza de Danza directed by Mario Maya, marking the start of a unique trajectory crowned, within ten or so years, by the most important prizes in flamenco dancing.

MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY - MERCE CUNNINGHAM

États-Unis

Soirées Cunningham - Cage - Rauschenberg : Suite for Five, Min Event, Xover, Crises, Biped

Programme 1

Suite for Five (1956 -1959) Chorégraphie : Merce Cunningham Musique : John Cage Costumes : Robert Rauschenberg

Lumières : Beverly Emmons

Min Event

Chorégraphie : Merce Cunningham Musique : John Cage Décor : Robert Rauschenberg Lumières : Josh Johnson

Xover (2007)

Chorégraphie : Merce Cunningham Musique : John Cage, Aria (1958) et Fontana Mix (1958) Décor et Costumes : Robert Rauschenberg, Plank

Lumières : Josh Johnson

Programme 2

Xover (2007)

Crises (1960)

Chorégraphie : Merce Cunningham Musique : Conlon Nancarrow Costumes et lumières : Robert Rauschenberg

Biped (1999)

Chorégraphie : Merce Cunningham Musique : Gavin Bryars Décor : Paul Kaiser Shelley Eshkar Costumes : Suzanne Gallo Lumières : Aaron Copp Programme 1
Mercredi 14 avril
20h30

Programme 2 Jeudi 15 avril 20h30

Salle des Princes Grimaldi Forum

SOIREES CUNNINGHAM - RAUSCHENBERG - CAGE

Merce Cunningham était venu recevoir à Monaco un Nijinsky, donné par Rauschenberg, en 2002. Et aujourd'hui qu'il vient de disparaître, le retour de sa compagnie prend le sens tragique d'une histoire de cœur avec le rocher... Le chorégraphe américain a opéré la plus grande révolution dans l'histoire de la danse après Diaghilev, en inventant l'idée de rupture totale entre danse et musique. Et aujourd'hui il n'existe quère que deux courants majeurs : celui des Ballets Russes et celui de Cunningham. Mais il ne faudrait pas oublier que l'explosion du maître, qui a permis tout ce qui a suivi aux XX ème et XXI ème siècles, ne consiste surtout pas en un oubli, mais en une écriture privilégiée du corps, jamais abandonnée, jamais négligée. Ce que le public pourra apprécier ici, c'est l'emblème des créations de Cunningham : sa première pièce avec Cage et Rauschenberg et... sa dernière avec Cage et Rauschenberg, en plus de Biped, qui, depuis l'année de sa création, 1999, demeure l'œuvre la plus aboutie au point de vue de la relation entre danse et nouvelles technologies. En sa compagnie, fondée en 1953 au Black Mountain College, on compte depuis toujours Cage à la direction musicale, et Rauschenberg en tant que plasticien attitré. Drôle de triade pour l'épopée formidable qui a relié Merce Cunningham au monde des autres dans un souci de connivence hasardeuse, et à la technique, depuis les années 1990 où il utilise l'ordinateur comme instrument allié de création chorégraphique... mais sans jamais se substituer à une solide formation du danseur. Et de fait, les interprètes du maître ont ceci de particulier qu'on est d'emblée frappé par leur musculature puissante, résultat corporel témoignant d'un travail acharné fait de force et d'ancrage de sa chair dans le sol de la scène et du cours de danse. Une gestuelle unique, qui reflète le sens de l'expression « avoir du poids ».

MERCE CUNNINGHAM

Merce Cunningham a été un des leaders de l'avant-garde américaine pendant les soixante-dix ans de sa carrière et il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus importants chorégraphes de notre temps. Pendant la plus grande partie de sa vie, il a été également l'un des plus grands danseurs américains. Sa carrière artistique a été marquée par une innovation constante, et il a re-

poussé les frontières non seulement de la danse mais également des arts visuels et du spectacle contemporains. Ses collaborations avec des innovateurs artistiques de chaque discipline créative ont produit un corpus inégalé de danse, de musique et d'art visuel américains.

Et de toutes ses collaborations, c'est son travail avec John Cage, son partenaire de toujours, des années 1940 jusqu'à la mort de John Cage en 1992, qui a eu l'influence la plus marquée sur l'exercice de cet art. Ensemble, Cunningham et Cage ont proposé un certain nombre d'innovations radicales. La plus connue et la plus controversée d'entre elles portait sur la relation entre la danse et la musique dont ils ont conclu qu'elle pouvait naître dans le même espace-temps, mais devait être créée indépendamment l'une de l'autre. Au cours de sa carrière, Cunningham a chorégraphié plus de 150 danses et plus de 800 « Événements ». Parmi les danseurs qui ont suivi leur formation auprès de Cunningham et qui ont continué pour former leurs propres compagnies figurent Paul Taylor, Trisha Brown, Lucinda Childs, Karole Armitage, Foofwa d'Immobilité, et Jonah Bokaer.

Cunningham s'est éteint chez lui, à New York, le 26 juillet 2009.

SOIREES CUNNINGHAM - RAUSCHENBERG - CAGE

Merce Cunningham had been to Monaco in 2002 to receive a Nijinsky Award presented by Rauschenberg. And now that he has just departed this world, the arrival of his own company will take on its full meaning of a sentimental journey to the Principality of Monaco. The american choreographer brought about one of the biggest revolutions in the history of ballet after Diaghilev by inventing the idea of a total break away between dance and music. It is a fact that only two major trends really exist : that of Les Ballets Russes and that of Cunningham. It is not to be forgotten that the master's breakthrough which paved the way to all creative outlets of the 20th and 21st century, certainly did not consist of an oversight but of a particular body language never disregarded nor neglected. The audience will be given the opportunity to enjoy the emblematic jubilation of Cunningham's creations: the first and the last collaboration between Cage and Rauschenberg with Biped which remains the most accomplished work since its creation in 1999 regarding the relation between dance and new technologies.

JOHN CAGE

John Cage est né en 1912 à Los Angeles.

Par le simple rejet de l'intentionnalité jugée si nécessaire à la composition, John Cage a su changer la nature de la musique telle qu'elle est perçue habituellement. En acceptant les résultats des opérations aléatoires, en admettant la possibilité d'une indétermination au niveau de la composition et des concerts, et en ouvrant sa musique à tous les types d'instruments. L'ensemble de ses oeuvres est d'une variété remarquable, par la seule liberté qui s'en dégage, son art témoigne d'une personnalité à part : à la fois candide, ouverte, et d'un naturel heureux.

Toute l'évolution de son expression montre que John Cage est plus un créateur dans le sens large qu'un compositeur traditionnel. Son but était de refuser toute idée d'intentionnalité dans l'art pour favoriser la notion de liberté. « Etre artiste, disait John Cage, c'est être engagé par soi-même, et non par quelqu'un d'autre ».

John Cage est mort à New York, le 12 août 1992.

ROBERT RAUSCHENBERG

Robert Rauschenberg (né le 22 octobre 1925 à Port Arthur, Texas, et mort le 12 mai 2008 à Captive Island, Floride), est considéré comme l'un des plus grands représentants de l'expressionnisme abstrait et comme précurseur du Pop Art; ses réalisations vont de la peinture à la gravure, en passant par la photographie, la chorégraphie et la musique. Travaillant « à la limite entre l'art et la vie » comme il aime le dire, Rauschenberg n'a pas cessé de pousser les arts plastiques vers leurs limites. Incluant la vie, mais aussi l'écoute dans les arts visuels et la durée, mesurant l'œuvre plastique à l'instant de la performance, au présent de la perception et à son « éternité » d'œuvre d'art, il a ouvert des voies innombrables à la création artistique contemporaine. Des dadaïstes aux installations, aux œuvres vidéo, l'inscription du temps dans l'œuvre plastique revient sans cesse au XX ème siècle.

MERCE CUNNINGHAM

Merce Cunningham was a leader of the American avant-garde throughout his seventy-year career and is considered one of the most important choreographers of our time. Through much of his life, he was also one of the greatest American dancers. With an artistic career distinguished by constant innovation, Cunningham expanded the frontiers not only of dance, but also of contemporary visual and performing arts. His collaborations with artistic innovators from every creative discipline have yielded an unparalleled body of American dance, music, and visual art.

body of American dance, music, and visual art. Of all his collaborations, Cunningham's work with John Cage, his life partner from the 1940s until Cage's death in 1992, had the greatest influence on his practice. Together, Cunningham and Cage proposed a number of radical innovations. The most famous and controversial of these concerned the relationship between dance and music, which they concluded may occur in the same time and space, but should be created independently of one another.

Over the course of his career, Cunningham choreographed more than 150 dances and over 800 "Events." Dancers who trained with Cunningham and have gone on to form their own companies include Paul Taylor, Trisha Brown, Lucinda Childs, Karole Armitage, Foofwa d'Immobilité, and Jonah Bokaer.

Cunningham passed away in his New York City home on July 26, 2009

JOHN CAGE

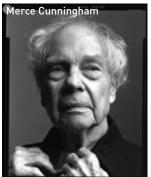
John Cage (September 5, 1912 – August 12, 1992) was an American composer, philosopher, poet, music theorist, artist, printmaker, and amateur mycologist. A pioneer of chance music, electronic music and non-standard use of musical instruments, Cage was one of the leading figures of the post-war avant-garde. Critics have lauded him as one of the most influential American composers of the 20th century. He was also instrumental in the development of modern dance, mostly through his association with choreographer Merce Cunningham.

ROBERT RAUSCHENBERG

Robert Rauschenberg (October 22, 1925 – May 12, 2008) was an American artist who came to prominence in the 1950s transition from Abstract Expressionism to Pop Art. Rauschenberg is perhaps most famous for his «Combines» of the 1950s, in which non-traditional materials and objects were employed in innovative combinations. A painter, photographer, printmaker, choreographer, onstage performer, set designer and, in later years, even a composer, Mr. Rauschenberg defied the traditional idea that an artist stick to one medium or style. He pushed, prodded and sometimes reconceived all the mediums in which he worked.

No American artist, Jasper Johns once said, invented more than Mr. Rauschenberg. John Cage, Merce Cunningham and Robert Rauschenberg, collectively defined this new era of experimentation in American culture.

Rauschenberg lived and worked in New York City and on Captiva Island, Florida until his death, May 12, 2008.

OLÍVIER DUBOIS LES BALLETS DE MONTE-CARLO

Призрак (Spectre)

Création

Commande du Monaco Dance Forum, en collaboration avec Impulstanz - Vienna

Призрак (SPECTRE) Chorégraphie : Olivier Dubois d'après le Spectre de la Rose Lumières : Patrick Riou

Musique : François Caffenne et Carl Maria von Weber Assistants : Cyril Accorsi et Anouk Berenguer Mercredi 14 Jeudi 15 avril 19h00 Salle Prince Pierre Grimaldi Forum

Призрак (SPECTRE)

Ce Spectre de la Rose a la joliesse, en pièce couplée dans la soirée avec Cunningham, d'avoir pour projet une collaboration avec Michel Roudnitska, « nez » des parfums de Grasse. C'est que l'histoire de ce ballet (une jeune fille qui s'endort en fantasmant sur le parfum d'une rose ramenée du bal où elle est allée danser) était trop tentante pour ne pas créer une histoire d'odeurs suaves et langoureuses! Pour Olivier Dubois, c'est avec les Ballets de Monte-Carlo une première: celle de travailler avec une compagnie classique. Dans cette aventure, il s'agit de regarder le Spectre de la Rose par sa face cachée et découvrir l'éprouvante traversée de plusieurs hommes transporteurs de Spectres... porteurs de Désir... A l'arrivée, que se passera-t-il? Réponse époustouflante à l'horizon, avec à l'appui une collaboration jamais vue dans l'histoire du ballet, celle de la danse et du parfum. En tout cas, une chute finale qui promet une explosion de sensations!

OLIVIER DUBOIS

Chorégraphe et interprète, Olivier Dubois crée son premier solo en 1999 : *Under cover*. En 2005, il crée avec Christine Corday le duo *Féroces* pour le théâtre de l'Esplanade à Saint-Etienne. La SACD et le Festival d'Avignon l'invitent en 2006 à créer une pièce dans le cadre du Sujet à Vif : *Pour tout l'or du monde*. Il crée en 2006 et 2007 les deux premiers volets du projet Bdanse ; *En Sourdine* et *Peter Pan*. Il enseigne et dirige également de nombreux workshops au sein de compagnies et d'écoles de danse à l'étranger. Il crée *Faune(s)*, autour de la pièce *L' Après-Midi d'un Faune* de Nijinsky, au Festival d'Avignon en 2008 et est lauréat la même année du 1er prix Jardin d'Europe à Vienne.

Enfin en octobre 2009, il présente une exposition *L'interprète dévisagé* pendant un mois au Centre National de la Danse. En 2010, il créera *L'homme de l'atlantique* une création autour de Frank Sinatra dans le cadre de la Biennale de Lyon. Parallèlement à ces activités de chorégraphe, il a été interprète auprès de nombreux chorégraphes et metteurs en scène parmi lesquels : Sasha Waltz, Nasser Martin-Gousset, Jan Fabre, Angelin Preljocaj, Karine Saporta, etc.

Призрак (SPECTRE)

Such an adventure which has the sweetness of a project in collaboration with the famous Grasse perfumes, exquisitely scented. The theme of this ballet was far too tempting so not to make up a story of sweet and languorous fragrances! Five boys chosen by the choreographer will portray the different aspects of an erotic dream imagined by a woman. An opportunity for Olivier Dubois to collaborate for the first time with Les Ballets de Monte-Carlo.

Aborder Le Spectre de la Rose par sa face cachée et dévoiler l'éprouvante traversée de ces transporteurs du Spectre.

Comment porter le poids du souvenir, soulever la grâce d'antan et permettre au Spectre/Désir de naître?

permettre au Spectre/Désir de naître? Offrir à chacun l'occasion de percevoir son propre spectre... et l'emporter!

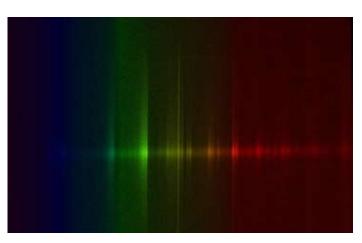
Olivier Dubois

OLIVIER DUBOIS

Olivier Dubois is a choreographer and a dancer. In 1999, he created his first solo, Under Cover. In 2005, he created the duo Féroces with Christine Corday for the Théâtre de l'Esplanade in Saint-Etienne. In 2006, the SACD and the Festival d'Avignon invited him to create a piece for «Sujet à Vif: Pour tout l'Or du Monde». In 2006 and 2007, he created the first two sections of the project Bdanse: En Sourdine and Peter Pan. He has taught and run numerous workshops at dance companies and schools abroad. At the Festival d'Avignon in 2008 he created Faune(s), based on L'Après-midi d'un Faune by Nijinsky. That same year, he won the Jardin d'Europe's First Prize in Vienna.

In October 2009, he held an exhibition entitled «L'Interprète dévisagé» for one month at the Centre National de la Danse. For the Lyon Biennial in 2010, he will choreograph L'Homme de l'Atlantique, a creation on the theme of Frank Sinatra. Alongside his own choreographic activities, he has danced for

Alongside his own choreographic activities, he has danced for many choreographers and directors including Sasha Waltz, Nasser Martin-Gousset, Jan Fabre, Angelin Preljocaj and Karine Saporta.

Avec le soutien de la Fondation Princesse Grace :

e : LE TREMPLÌN JEUNES BALLETS, Une audition publique

Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 avril

Grimaldi Forum

LE TREMPLIN JEUNES BALLETS, UNE AUDITION PUBLIQUE

Une occasion unique offerte au public de partager l'intensité des émotions, tensions, rires et déceptions des jeunes danseurs à la recherche de leur premier emploi.

Ils seront très nombreux à se présenter en condition de spectacle devant des directeurs de compagnies professionnelles venus de toute l'Europe et d'Amérique.

Sont d'ores et déjà sélectionnés les jeunes danseurs de la Beijing Dance Academy, de la Companhia Brasileira de Ballet, du Jeune Ballet du Québec, du Cannes Jeune Ballet et « Assemblée Internationale », groupe de danseurs issus de treize écoles parmi les plus réputées.

Ont également répondu présents de prestigieuses compagnies comme celle d'Alonzo King Lines Ballet, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, le Ballet National de Corée, le Bern Ballet, le Boston Ballet, Introdans, le Het National Ballet, La, La, La Human Steps, le National Ballet of Canada, le National Ballet of Portugal, le Royal Ballet of Flanders, le Swedish Royal Ballet, Les Ballets de Monte-Carlo.

C'est lors de la cérémonie de clôture que S.A.R. la Princesse de Hanovre décernera les bourses attribuées par la Fondation Princesse Grace qui permettront à dix d'entre eux de rejoindre une compagnie en tant que stagiaire. Elle félicitera également ceux qui signeront leur premier contrat professionnel.

THE TREMPLIN JEUNES BALLETS, AUDITION OPEN TO THE PUBLIC

With the participation of the Fondation Princesse Grace

A unique occasion is offered to the public to share those intense moments of emotion and tension, the joys and disappointments of young dancers in search of their very first job.

A great number of candidates will be expected to be seen within optimal performing conditions by many professional company directors from all over Europe and South America.

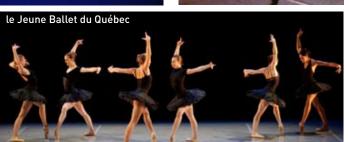
Already selected are young dancers from the Beijing Dance Academy, the Companhia Brasileira de Ballet, the Jeune Ballet du Québec, the Cannes Jeune Ballet and the « International Assembly », a group of dancers coming from thirteen of the most renowned schools.

Expected to attend are the representatives from prestigious companies such as the « Alonzo King Lines Ballet », the « Ballet du Grand Théâtre de Genève », the « National Ballet of Korea », the « Bern Ballet », the « Boston Ballet », « Introdans », the « Het National Ballet », « La La Human Steps », the « National Ballet of Canada », the « National Ballet of Portugal », the « Royal Ballet of Flanders », the « Stuttgart Ballet », the « Royal Swedish Ballet », « Les Ballets de Monte-Carlo ».

On the occasion of the Awards and Closing Ceremony, H.R.H. the Princess of Hanover will present the winners with scholarships given by the Fondation Princesse Grace which will enable ten of them to join a company as a trainee. The Princess will also congratulate those who might be lucky enough to sign their first professional contract.

COLLOQUE MEDECINE ET DANSE

Colloque organisé par le Monaco Dance Forum en collaboration avec l'ADMR

Du 1er au 4 avril

DANSE ET MEDECINE

En collaboration avec l'Association Danse Médecine Recherche (ADMR), le Monaco Dance Forum propose une réflexion artistique, médicale et scientifique autour de la question de la santé du danseur.

Tout le monde s'accorde à penser que la pratique de la danse peut améliorer la santé de ceux qui s'exercent à cet art. A travers des ateliers et des conférences, l'Association Danse Médecine Recherche (ADMR), abordera la pédagogie de la danse par des problématiques de santé, convaincu que cette approche permet d'améliorer considérablement la qualité de mouvement du danseur.

PETER LEWTON

Né à Londres, il commence ses études de danse et de kinésiologie à New York, à l'école de l'American Ballet de George Balanchine. Il danse aux USA au Los Angeles Ballet, au Chicago City Ballet et au Pennsylvania Ballet avant d'être engagé comme premier danseur à la Compagnie Nationale de Ballet du Portugal, puis aux Ballets de Monte-Carlo où il reste dix ans. En parallèle, il exerce comme professeur de danse à l'Académie de Danse Classique Princesse Grace de Monte-Carlo, ainsi qu'à l'Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower. Il enseigne également l'histoire de la danse à l'Institut Européen de Technologie de Sophia-Antipolis et depuis 2003 il est chargé des cours de danse classique et d'anatomie à l'Université de Nice Sophia Antipolis. l'essentiel de ses études est consacré aux recherches sur l'anatomie et la physiologie.

Depuis 2006 il est directeur de l'Association danse médecine recherche basée à Monaco. Il a animé de nombreuses conférences sur la diminution des facteurs de risque et l'amélioration des performances chez les danseurs, à Londres, New York, Paris, Cleveland, San Francisco, Rome, Lisbonne, Canberra et Stockholm. Il collabore à des publications spécialisées pour Dance Now, Danza & Danza, Dance Magazine et The Journal of Dance Médecine and Science.

SYMPOSIUM

In collaboration with the Association Danse Médecine Recherche (ADMR), the Monaco Dance Forum will introduce an artistic, medical and scientific debate about the question concerning a dancer's health.

Everyone imagines that practising dancing can improve the health of those who have made the art of ballet their profession. Through workshops and conferences, the Association Danse Médecine Recherche (ADMR) will tackle the subject of dance education focusing on health problems making certain that this approach should considerably improve a dancer's quality of movement.

PETER LEWTON

Born in London, he commenced his dance and kinesiology studies in New York at George Balanchine's American Ballet School. He danced in the USA with the Los Angeles Ballet, the Chicago City Ballet and the Pennsylvania Ballet. He went on to be recruited as lead dancer by Portugal's National Ballet, then by the Ballets de Monte-Carlo - where he remained for ten years.

Meanwhile, he also taught dance at the Académie de Danse Classique Princesse Grace in Monte-Carlo, and at the Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower. He also taught the history of dance at the Institut Européen de Technologie in Sophia-Antipolis, and since 2003 has run ballet and anatomy courses at the Université de Nice Sophia Antipolis. His own studies are devoted mainly to research into anatomy and physiology.

Since 2006, he has been Director of the Dance, Medicine, Research Association based in Monaco. He has spoken at conferences in London, New York, Paris, Cleveland, San Francisco, Rome, Lisbon, Canberra and Stockholm on the subjects of reducing risk factors and improving performance levels in dance. He contributes to specialist journals: Dance Now, Danza & Danza, Dance Magazine and The Journal of Dance Medicine and Science.

DU 2 AU 18 JUILLET 2010

ACTE 3

L'Acte 3 fait la part belle aux créations. Temps fort de la célébration des Ballets Russes, cette période estivale comptera pas moins de dix créations, issues de sources chorégraphiques, musicales et scénographiques aussi diverses que réjouissantes. Un pas en avant !

Act 3 largely focuses on creations. Highlight of the Centenary Celebrations, the summer season will include no less than ten creations originating from a diversity of exciting choreographic, musical and scenographic sources. A step ahead.

Dessin de Philippe Favier

Cie ICKAMSTERDAM - EMIO GRECO / PIETER C. SCHOLTEN

Pays-Bas Para | diso

Création

Coproduction : Monaco Dance Forum En collaboration avec Impulstanz - Vienna

Para | Diso

Chorégraphie, lumière et son : Emio Greco | Pieter C. Scholten Danseurs : 7 danseurs Scénographie : MinSuk Cho Lumière, projections : Joost Rekveld/Henk Danner Production : ICKamsterdam et Emio Greco | PC

Coproduction : ICKamsterdam et Emio Greco | PC Coproduction : Monaco Dance Forum, Maison de la Culture d'Amiens (France),

TorinoDanza (Italie)

PARA | DISO

Le Monaco Dance Forum produit en première mondiale le troisième et dernier volet du triptyque d'Emio Greco, intitulé Para Diso qui aura lieu à la salle Garnier. Après Hell et Purgatorio, qui ont connu un franc succès auprès du public novice comme averti en musicologie, le rocher affirme son bonheur de programmer en exclusivité cette ultime page du talent d'Emio Greco. Le travail d'Emio Greco est atypique : à l'heure où il est de bon ton d'affirmer une tendance intellectuelle, de refuser la virtuosité, notre chorégraphe prend le parti de provoquer un plaisir sensuel et sensationnel, et de ne pas refuser l'explosion spectaculaire. Mais attention, tout en raffinement poétique et précision artistique : nul détail de la relation entre musique et danse, nul objet scénographique, n'est laissé au hasard. Une profonde culture polyvalente inspire ici respect et appréciation de la justesse scénique. Dans cet écrin minutieux, la gestuelle d'Emio Greco se déploie telle un volcan : chaude, érotique, puissante, faite de longs enveloppements gestuels qui évoquent plutôt l'aspect terrien de la danse que son évanescence céleste. Certes, on peut s'attendre ici, avec Para | Diso, à une étape finale de l'ordre de la rédemption et de l'apaisement après la tempête des séquences précédentes du triptyque, mais à un volet ultime qui sera chargé, forcément, de tout le travail burlesque, tragique et envoûtant jusqu'à l'ivresse qu'on a pu apprécier auparavant. De la douceur à venir ? Peutêtre, mais non sans ambiguïté.

EMIO GRECO I PIETER C. SCHOLTEN

Depuis, 1995, Emio Greco et Pieter C. Scholten collaborent dans le cadre de leur recherche conjointe de nouvelles formes de danse depuis 1995. Ils ont trouvé un profond intérêt commun dans la possibilité d'une danse perçue comme expression d'un corps visionnaire, et l'espace théâtral comme influence externe sur ce corps. Dans les représentations, la danse est considérée comme autonome, et capable de créer ses propres temps et espace. La danse n'est jamais intégrée dans l'action comme vecteur, ni pour habiller un espace théâtral. La danse est au contraire perçue comme ayant sa propre logique, par laquelle elle parvient à exprimer l'intelligence du corps sans recourir à l'ajout d'une signification ou d'une explication. Tous les éléments d'une représentation – l'espace, l'éclairage, le son – sont appliqués pendant tout le processus de travail en vue d'extirper du corps les impulsions qui dirigent son auto-examen.

Vendredi 2 Samedi 3 juillet 20h30

Salle Garnier

PARA I DISO

The great event in July 2010 in Monaco is amongst others a sort of gambling ground. The Monaco Dance Forum will produce a world premiere of the third and last part of Emio Greco's trilogy entitled « Paradiso » presented in the prestigious Salle Garnier at the Monte-Carlo Opera House. After Hell and Purgatorio highly acclaimed by non-followers along with well-informed audiences in musicology, the Rock of Monaco is overwhelmed to have the right to program exclusively this final chapter of Emio Greco's talent.

EMIO GRECO I PIETER C. SCHOLTEN

Emio Greco and Pieter C. Scholten have collaborated in their joint search for new dance forms since 1995. They found a strong common interest in the possibility of a dance seen as the expression of a visionary body, with the theatrical space as the external influence on that body. In their performances, dance is regarded as autonomous, and capable of creating its own time and space. Dance is never brought into action as a medium for conveying, nor for dressing a theatrical space. Instead, dance is perceived as possessing an inherent logic, by which it is able to express the intelligence of the body without needing the addition of meaning or explication. All the elements of a performance – the space, the lighting, the sound – are applied throughout the working process with a view to eliciting from the body the impulses that are driving its self-examination.

DANSGROEP AMSTERDAM

Pays-Bas

Flatland

Création

Coproduction : Monaco Dance Forum / Dansgroep Amsterdam En collaboration avec le Holland Dans Festival

Lundi 5 Mardi 6 juillet

İTZİK GALİLİ

Terrasses du Casino

FLATLAND + NOUVELLE CREATION

Sur les Terrasses du Casino, le public découvrira ou reverra avec plaisir le travail du chorégraphe israëlien Itzik Galili, invité par les Ballets de Monte-Carlo en 2000. Le chorégraphe est connu pour une carrière formidable nourrie de son passage dans de nombreux ballets internationaux, avec toujours comme signature le souvenir de ses débuts par le folklore israëlien. Le public verra s'unir sa compagnie à celle de Krisztina de Châtel. La fusion hollandaise de cette compagnie bicéphale, implantée à Amsterdam depuis le 1er janvier 2009 devient le Dansgroep Amsterdam. Une belle réponse aux difficultés économiques actuelles... et qui plus est, l'occasion, en collaboration avec le Festival de Hollande, de voir se réunir à Monaco spectacles « traditionnel » et « de société civile ». En effet, la chorégraphe hollandaise après avoir fait danser les éboueurs d'Amsterdam, ou les derviches tourneurs, met ici à l'œuvre les compétences gestuelles d'autres personnes du service civil... de l'imprévu à l'horizon! La danse de Christina de Châtel se caractérise par un esprit de collaboration entre chorégraphie, musique et arts visuels, soit dans la lignée des Ballets Russes, mais aussi par un souci de divertir le public, tout comme Diaghilev le souhaitait en son temps. Ses pièces prennent place en des lieux a priori incongrus, comme les hangars, ou plus traditionnellement le musée Van Gogh...

KRISZTINA DE CHÂTEL

«... l'une des femmes les plus éclectiques et impressionnantes dans le domaine de la danse aujourd'hui... une aura qui nous a fascinés et déstabilisés, une énigme en perpétuelle mutation qu'est Kristina de Châtel... c'est un phénomène, semblable à un réacteur atomique, nourrissant, énergisant et inspirant tous ceux qui entrent en contact avec elle. » Au cours de ces 32 dernières années, la chorégraphe Krisztina de Châtel a créé plus de 50 chorégraphies et deux films de danse. Elle est également un formidable coach pour les jeunes chorégraphes et elle leur donne une chance de produire leurs propres œuvres.

ITZIK GALILI

L'art de Galili réside dans sa capacité à équilibrer l'abstraction et la narration avec finesse, créant des œuvres qui nous marquent profondément. Il fait partie des très rares chorégraphes travaillant aux Pays-Bas aujourd'hui capables de structurer un équilibre fragile entre l'humour, l'agression, le lyrisme, le sexe et l'élégance. À ce jour, Itzik Galili a construit une œuvre de plus de 55 pièces faisant preuve d'une diversité innovante. Tout en créant ses propres danseurs, Itzik Galili a créé et travaillé pour de nombreuses autres compagnies. Itzik Galili, lauréat entre autres du Prix VSCD, est connu pour une carrière formidable, nourrie de son passage dans de nombreux ballets internationaux, avec toujours comme signature le souvenir de ses débuts par le folklore israëlien, étant né à Tel Aviv. De Earth Apples (1992) à Heads or Tales (2007).

KRISZTINA DE CHÂTEL Nouvelle création

Création

Mardi 6 Mercredi 7 juillet

Horaire et lieu à préciser

FLATLAND + NOUVELLE CREATION

On the Terraces of the Casino de Monte-Carlo, the audience will discover or maybe have the pleasure of seeing once again the work of Israeli choreographer, Itzik Galili invited by Les Ballets de Monte-Carlo in 2000. Alongside his own company will join up with the one of Christina Dechâtel. The dutch merging of this bicephale company based in Amsterdam is an interesting answer to the present economical crisis which enables the Principality of Monaco to bring together « traditional » entertainment as well as « civil society » presentations. Indeed this dutch choreographer having made the dustmen in Amsterdam dance will try out the action abilities of the Monegasque firemen. Quite an explosive evening in perspective!

KRISZTINA DE CHÂTEL

... one of the most eclectic and daunting women working in the field of dance today. ... an aura that has tantalized and unsettled us – the endlessly shifting enigma that is Krisztina de Châtel... she is a phenomenon, akin to an atomic reactor; nurturing, energizing and inspiring all those who come into contact with her. Over the last 32 years choreographer Krisztina de Châtel has made more than 50 choreographies and two dance films. She is also a great coach for young choreographers and gives them a chance to produce their own work.

ITZIK GALILI

Galili's art lies in his capacity to balance abstraction and narration with finesse, creating works that impress themselves strongly upon us. He is one of only a few choreographers working in the Netherlands today who can structure a fragile equilibrium between humour, aggression, lyricism, sex and elegance. To date Itzik has built an oeuvre of more than 55 works showing a pioneering diversity. As well as creating for his own dancers Itzik has created for and worked with many other companies.

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

Création

SHEN WEI Création

ALONZO KİNG

Création

Salle Garnier

Programme 1 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 juillet 20h30

Programme 2 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 juillet

Terrasses du Casino

Création de Shen Wei En cours d'élaboration

Programme 2

Programme 1

cœur fendu » Décors : Philippe Favier

Création de Jean-Christophe Maillot

Création de Jean-Christophe Maillot

Création musicale : Marc Monnet, « Epaule cousue, bouche ouverte,

Création musicale : Marc Monnet, « Epaule cousue, bouche ouverte,

cœur fendu »

Décors : Philippe Favier

Création d'Alonzo King En collaboration avec un écrivain dans le cadre du projet Les créations autour de l'écriture.

Marc Monnet, compositeur qui apprécie le travail de Jean-Christophe Maillot depuis des années, a écrit une partition pour le chorégraphe comme un a priori, en songeant à ce que cette donnée pourrait provoquer gestuellement... avec pour but, plus ou moins avoué, d'emmener la danse en des territoires nouveaux. Or, l'enjeu est déjà tangible, par le fait que cette démarche même a emmené le musicien en des contrées inconnues. C'est un retour vers la danse pour Marc Monnet, lui dont on connaît aussi le travail auprès de Dominique Bagouet... Aux commandes scénographiques de cette version moderne de la collaboration, il fallait un artiste de taille, qui est trouvé en la personne de Philippe Favier. La relation entre danse et musique risque donc d'être passionnée. Le public a pu apprécier, certes dans une moins large part que son versant narratif, l'aspect expérimental, pour ne pas dire abstrait, du travail de Jean-Christophe Maillot. Si une pièce comme Vers un pays sage, hommage à la peinture et au père d'une somptuosité réjouissante, se situe à la lisière des deux pôles créatifs du chorégraphe, Entrelacs ou D'une rive à l'autre ont exploré profondément, dans cette tendance minutieuse, la relation entre musique et danse, autrement dit entre son et mouvement... une histoire de chair, de pulsations intimes, sera donc au cœur de cette œuvre qui résonne déjà comme une question : vers un opus 50?

La collaboration, c'est aussi, selon l'esprit des Ballets Russes, celle entre danse et arts plastiques. C'est aussi celle qu'accomplit de nos jours Shen Wei. Après son passage au Monaco Dance Forum, il créera une pièce pour Les Ballets de Monte-Carlo. Notre artiste, qui s'est vu décerner le Nijinsky Award du jeune chorégraphe émergent en 2004, navigue avec bonheur entre philosophie orientale, dans une sorte de mystique contemporaine, danse bien sûr, mais aussi peinture, dessin et photographie. Ainsi, il reste à parier que cette création pour les Ballets de Monte-Carlo mettra en avant une pluridisciplinarité savamment orchestrée... dans le droit chemin de l'esprit des Ballets Russes.

Alonzo King, lui, s'intéressera, après son passage au Monaco Dance Forum, à la relation qui lie la danse à l'écriture, comme en son temps Diaghilev à Mallarmé ou Cocteau... On connaît la signature du « King », faite de pulsations fluides et énergiques d'une gestuelle puissante et lyrique, propre à étourdir le spectateur avide de sensations fortes. Cette patte se fera ici l'occasion de créer un pont : celui entre la portée des mots et l'émotion vibratoire de la chair.

Composer Marc Monnet who has appreciated Jean-Christophe Maillot's work for many years has written a score for the choreographer as an a priori, thinking of how this element might trigger body language. His goal could be to move dance into new territories. What actually is at stake is tangible by the mere fact of this specific approach which has already taken the musician to unknown lands. It is a return to dance for Marc Monnet whose work with Dominique Bagouet is well-known. A prominent artist was needed to take control of the scenography in this modern version of a collaboration and fortunately was found in the person of Philippe Favier. Therefore the connection between dance and music is bound to be passionate.

According to the spirit of Les Ballets Russes, the collaboration equally involves dance and visual arts. This is also what Shen Wei is greatly achieving. Winner of the Nijinsky Award as young Emerging Choreographer in 2004 and following his recent visit to the Monaco Dance Forum, he will create a new piece of about thirty minutes for Les Ballets de Monte-Carlo.

On the other hand, following his own visit to the Monaco Dance Forum, Alonzo King will take a special interest in the connection which links dance to writing just as Diaghilev did with Stéphane Mallarmé and Jean Cocteau.

BIOGRAPHIE DE JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT P.41 BIOGRAPHIE DE SHEN WEI P.27 BIOGRAPHIE D'ALONZO KING P.10

ECOLE SUPÉRIEURE D'ARTS PLASTIQUES DE MONACO LES BALLETS DE MONTE-CARLO ACADEMY OF PERFORM ARTS DE BERLIN UNIVERSITÄT DER KUNSTE DE BERLIN UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA ECOLE SUPÉRIEURE D'ART D'AVIGNON

France, İtalie, Allemagne, Monaco Two pieces + 2

Créations

Salle Garnier

Commande du Monaco Dance Forum en collaboration avec l'ESAP

Mardi 13 Mercredi 14 juillet 20h00

TWO PIECES + 2 Les « Binômes de création » jeunes scénographes - jeunes chorégraphes

Des jeunes scénographes du Pavillon Bosio, Ecole Supérieure d'Arts Plastiques se sont appropriés, à leur tour, *les Sacre, Spectre, Faune* et autres thèmes mystérieusement séculaires. Ils ont soumis leurs réflexions à des jeunes chorégraphes, danseurs aux Ballets de Monte-Carlo.

Un jury de professionnels ayant sélectionné les projets les plus pertinents, deux « binômes de création », scénographes-chorégraphes se sont formés, et des Two Pieces sont actuellement en préparation. La même expérience a été menée, à Berlin, entre des étudiants de l'UDK, l'Université des Arts, qui se sont rapprochés pour la partie chorégraphique, des étudiants de l'Ecole Supérieure de Théâtre « Ernst Busch » et du Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz, Centre de danse des Ecoles Supérieures. C'est ainsi que verra le jour, à Monaco, un programme Two Pieces, des binômes Leslie Bourgeois / Thomas Negrevergne et Mimoza Koïke et des binômes Eva Medin / Jeröen Verbruggen, suivi d'un autre Two Pieces, conçu à Berlin par les binômes Mirella Östereicher / Hsuan Huang et Jana UnmüBig et les binômes Franziska Keune / Silke Bauer et Luise Wagner / Friedrike Plaki. Ces recherches sont menées en collaboration avec l'Université de Venise pour la réalisation des costumes et l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon.

TWO PIECES + 2 The « Creative Binomials » Young Scenographers-Young Choreographers

Young scenographers of the Pavillon Bosio, High School of Visual Arts of the Principality Monaco have been outgoing in daring to tackle the « rites », « spectres », « fauns » and other mysteriously ancient topics. They submitted their research ideas to young choreographers, company dancers from Les Ballets de Monte-Carlo.

A professional jury having selected the most relevant projects, two « creative binomials», scenographers-choreographers have been formed and « Two Pieces » are actually in preparation. The same experience has been happening in Berlin, Germany between the UDK, University of Arts' students who approached those of the High School of Theater « Ernst Busch » and the Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz, the High Schools Dance Centre regarding the choreographic side.

JİRİ KYLİAN MİCHAEL SCHUMACHER

Pays-Bas Last Touch First

Vendredi 16 Samedi 17 juillet

Salle Garnier

Last Touch First

Chorégraphes : Jiri Kylian, Michael Schumacher

Danseurs: Sabine Kupferberg & Michael Schumacher avec Cora Bos-Kroese,

Elke Schepers, David Krugel & Václav Kuneš Lumière : Kees Tjebbes & Ellen Knops Original set design : Walter Nobbe Production : Holland Dans Festival

Coproduction avec le Nederlands Dans Theater et Steps Festival (Suisse)

LAST TOUCH FIRST

Ce qui est touchant avec le temps lorsqu'on observe le travail de Jiri Kylian, c'est l'émergence de la solitude. Une solitude émouvante, subtilement orchestrée par une remise en question profonde de soi-même, toute en nuances. Le chorégraphe tchèque, surtout lié par son histoire au NDT, est désormais l'électron libre de ce qu'on a coutume d'appeler « néo classique ». Sa signature est une fluidité souvent copiée, rarement égalée, une relation approfondie à la musique, une sensualité affirmée, éléments baignés dans une poésie d'images oniriques, non sans évoquer la dimension baroque de circulation d'énergies, de la vie à la mort... Or il ne faut pour autant jamais s'attendre à quelque impression d'angoisse en assistant à tous ses ballets, lesquels, depuis l'envoûtante Petite Mort jusqu'au pétulant Arcimboldo, témoignent d'un art de transcender la douleur en festin de la chair et des sens, souvent par un humour fin et discret, dans un esprit décalé. Last Touch First est construit tel un roman policier qui se déroulerait au ralenti sur fond d'ambiances tchekhoviennes. C'est avec le maître dans l'art de l'improvisation, Michael Schumacher ainsi qu'avec Sabine Kupferberg entrée dans la légende du Nederlands Dans Theater que le grand chorégraphe Jiri Kylian a créé cette pièce, entre solitude et folie.

C'est beau, irritant et dramatique à la fois. Une soirée qui, à elle seule pourrait ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la danse contemporaine.

MICHAEL SCHUMACHER

L'artiste-danseur versatile Michael Schumacher est un maître de l'improvisation. Il a été danseur auprès du Ballet de Frankfort, la Twyla Tharp Dance, le Feld Ballet et la compagnie de danse Pretty Ugly. Il a fait des apparitions spéciales pour Peter Sellars et dans des productions avec des artistes tels que Dana Caspersen, Anouk van Dijk et Sylvie Guillem. Il s'est également produit avec la Magpie Music Dance Company, un collectif d'artistes d'improvisation, et dirige des ateliers d'analyse du mouvement et de techniques d'improvisation. En Octobre 2008, Michael Schumacher a reçu le Dutch Golden Swan du meilleur danseur ainsi que le prestigieux Kylian Ring.

LAST TOUCH FIRST

Last Touch First is constructed as a detective novel which would unfold in slow motion in a sort of Tchekhov atmosphere. Together with the master of the art of improvisation Michael Schumacher as well as Sabine Kupferberg being herself a legend of the Nederlands Dans Theater, the great choreographer Jiri Kylian created this piece situated between solitude and madness. It is beautiful, irritating and dramatic at the same time. An evening which could be enough in itself to open yet another new page in the history of contemporary dance.

MICHAEL SCHUMACHER

The versatile dance-artist Michael Schumacher is a master of improvisation. He was a dancer with the Frankfurt Ballet, Twyla Tharp Dance, the Feld Ballet and the Pretty Ugly Dance Company. He made guest appearances for Peter Sellars and in productions with artists such as Dana Caspersen, Anouk van Dijk and Sylvie Guillem. He also performs with the Magpie Music Dance Company, a capitol-based collective of improvisation artists, and gives workshops in movement analysis and improvisation techniques. In October 2008, Michael Schumacher was awarded the Dutch Golden Swan (most outstanding dance artist) as well as the prestigious Kylian ring.

BIOGRAPHIE DE JIRI KYLIAN P.42

CHRIS HARING / LIQUID LOFT LES BALLETS DE MONTE-CARLO

Autriche, Monaco

Création

Vendredi 16 Samedi 17 juillet Horaire à préciser Lieu à préciser

Commande du Monaco Dance Forum en collaboration avec ImpulsTanz - Vienna

Création

Chorégraphe : Chris Haring Assistant chorégraphe : Stephanie Cumming Son, composition : Andreas Berger Lumière, Dramaturgie : Thomas Jelinek Production Management Liquid Loft : Marlies Pucher

CREATION MONDIALE DE CHRIS HARING

Invité par les Ballets de Monte-Carlo, le chorégraphe Chris Haring, qui a déjà reçu un Lion d'Or à Venise, a souhaité offrir aux spectateurs une pièce hors norme, comme il sait le faire, en dehors de la problématique d'un ballet traditionnel. Il se voit attiré par tous les types de danseurs d'une compagnie, en particulier ceux qui, par leur vécu scénique, peuvent offrir des qualités d'interprète chevronnées. Or, même si l'art de ce chorégraphe n'est pas traditionnel, on peut penser qu'il a sa place dans la lignée des Ballets Russes de Diaghilev, dans la mesure où il entend façonner un esprit de collaboration entre la composition musicale, la dramaturgie, et la danse, comme en leur temps Stravinsky, Debussy, Cocteau, Mallarmé, Fokine ou Nijinsky... pouvaient mêler leur talent au profit d'une œuvre totale. Somme toute, une création en vue qui fait la part belle au partage de compétences.

CHRIS HARING

Chris Haring a travaillé avec des compagnies internationales telles que le DV 8 Physical Theatre (Londres), Nikolais / Luis Dance Cie (USA), man act (GB), Nigel Charnock (GB), avec Pilottanzt, Willi Dorner, Tanz Hotel, a.o. En coopération avec l'artiste multimédia et compositeur Klaus Obermaier, il a conçu et donné les représentations de vidéodanse D.A.V.E. et VIVISECTOR qui ont connu un grand succès dans toute l'Europe, l'Asie, les États-Unis et l'Australie. La production FREMDKOERPER, dont la première a eu lieu au Tanzquartier de Vienne en 2003, est influencée par les films de science-fiction et traite le corps humain comme un paysage cybernétique (nominée comme « meilleure représentation » à la Biennale de la Danse à Lyon en 2004). En 2004, il a fondé Liquid Loft et a créé la chorégraphie de pièces à succès telles que Kind of Heroes (Burgtheater de Vienne en mai 2005), My private Bodyshop (Tanzquartier de Vienne en octobre 2005), Running Sushi (ImPulstanz en juin 2006). En 2007, les deux premières productions de la série Posing, le Posing Project A (The Art of Wow) et le Posing Project B (The Art of Seduction), ont été mis en scène (Tanzquartier de Vienne, Festival International ImPulsTanz de Vienne, Biennale de Venise). Le Posing Project B (The Art of Seduction) a remporté le Lion d'Or à la Biennale de Venise. Le Posing Project C (The Art of Garfunkel) a complété la Trilogie au Festival International de Vienne ImpulsTanz en 2008.

LIQUID LOFT

Liquid Loft est considéré comme un collectif de performers des plus marquants sur le plan international. Dans se sperformances et installations, Liquid Loft relie la danse contemporaines aux autres disciplines pour donner naissance à une forme d'art total.

CREATION MONDIALE DE CHRIS HARING

This artist received a Golden Lion in Venice in 2007 and has quite a particular proposal to offer on the same wave length as Diaghilev: a collaboration between composition, dramatic art and dance, but keeping away from the issues relating to the traditional form of a performance. The choreographer is drawn towards the dancers of Les Ballets de Monte-Carlo making the space available to all types of bodies and moreover to the different abilities each dancer may have to offer according to their own stage experience.

CHRIS HARING

Chris haring worked with international companies such as DV 8 Physical Theatre (London), Nikolais/Luis Dance Cie (USA), man act (GB), Nigel Charnock (GB), with Pilottanzt, Willi Dorner, Tanz*Hotel, a.o. In cooperation with multimedia artist and composer Klaus Obermaier he developed and performed the videodance performances D.A.V.E. and VIVISECTOR which have been successfully shown all over Europe, Asia, USA and Australia. The production FREMDKOERPER, premiered in Tanzquartier Vienna 2003, is influenced by science fiction films and deals with the human body as a cybernetic landscape (nominated as «best performance» at Biennale de la Danse in Lyon 2004). In 2004 he founded liquid loft and choreographed internationally successful pieces like «Kind of Heroes» (Burgtheater Vienna 5/2005), «My private Bodyshop» (10/2005 Tanzquartier Vienna), «Running Suśhi» (6/2006 ÍmPulstanz). In 2007 the first two productions of the «Posing» series, Posing Project A (The Art of Wow) + Posing Project B (The Art of Seduction), were staged (Tanzquartier Vienna, ImPulsTanz Vienna int. Festival, Biennale di Venezia). Posing Project B (The Art of Seduction) won the Golden Lion at the Biennale di Venezia. Posing Project C (The Art of Garfunkel) completed Trilogy at ImpulsTanz Vienna Int. Festival in 2008.

LIQUID LOFT Liquid Loft is currently considered as one of the most successful performance groups worldwide and was founded by the choreographer Chris Haring, the musician Andreas Berger, the dancer Stephanie Cumming, and the dramaturge Thomas Jelinek in 2004. In its performances and installations, Liquid Loft directly links contemporary dance with other contemporary art genres, thus creating a coherent, integrated artwork. Liquid Loft's unique language of images and shapes,

their distinctive acoustic stage spaces, and highly professional realisation of their dancing, have brought Liquid Loft international recognition and awards, such as the Golden Lion for «Best Performance» at the Venice Biennale 2007. Liquid Loft also created the performance for the opening of the Austrian pavilion at the Expo in Zaragoza (ES) in 2008

MONACO DANCE FORUM Historique du Festival

En 1998, S.A.R. la Princesse de Hanovre, Stéphane Martin et Jean-Christophe Maillot, fondateurs du Monaco Dance Forum souhaitent mettre à disposition du public monégasque et des professionnels de la danse, un espace d'expression artistique et d'échanges – un festival qui irait au-delà de la programmation de spectacles et qui offrirait au monde de la danse et ses disciplines voisines une plate forme internationale. Le souhait est d'associer la Principauté à l'image d'un art résolument moderne, ouvert et de promouvoir un métier, de défendre une vocation et de dynamiser une profession. S.A.R. la Princesse de Hanovre accepte la Présidence d'Honneur de cette manifestation avec enthousiasme. Le Gouvernement Monégasque, le Grimaldi Forum et de nombreux autres partenaires soutiennent et suivent ce pari de la danse en lui donnant les réels moyens d'exister.

L'édition 2000

Pour sa première édition, le Monaco Dance Forum, sous la direction artistique de Dominique Passet, fait le constat de la mutation des genres, des arts et des techniques, dans le devenir de la profession. La manifestation veut refléter, suivre et accompagner à sa manière ce mouvement. Dès cette première édition sont créés Les Nijinski, soirée de remise de prix qui rend hommage aux artistes chorégraphiques. Ce premier rendez-vous mobilise fortement les participants avec 7000 accrédités, dont 133 journalistes et 500 professionnels représentant 34 pays : Italie, Suède, France, Espagne, Belgique, Scandinavie, Allemagne, Slovénie, Mexique, Luxembourg, USA, Cameroun, Canada, Hongrie, Argentine, Danemark, Israël, Russie, Japon, Yougoslavie, Autriche, Pays-Bas, Inde, Corée, Portugal, Pologne, Cuba, Suisse, Brésil, Madagascar, Venezuela, Croatie, Burkina Faso et Monaco. Grâce à la générosité de la Fondation Princesse Grace qui a pris en charge le transport et l'hébergement des candidats, 80 jeunes sélectionnés à l'Audition du premier emploi ont pu tenter leur chance face à un jury de professionnels et 42 propositions de contrats ou invitations à se déplacer dans des compagnies ont été enregistrées par les 33 directeurs ou représentants de compagnies. 20 bourses ont été attribuées par la Fondation Princesse Grace à de jeunes danseurs pour leur permettre de se rendre auprès de compagnies internationales. Les participants ont pu suivre les shows cases présentés par 15 compagnies sélectionnées. Plus de 100 artistes du numérique se sont retrouvés à l'Espace Multimédia. 40 projets ont été retenus par un jury d'experts internationaux sur 140 présélectionnés à travers le monde. 250 participants ont été accrédités au Festival de l'image de danse et ont présenté 162 programmes de 27 pays en compétition.

L'édition 2002

La configuration de l'édition 2002 du Monaco Dance Forum est la conséquence directe de la manière dont le public et les artistes, en 2000, se sont appropriés la manifestation. Si cette synergie a pu s'opérer à Monaco, c'est qu'elle est le fondement même du Monaco Dance Forum : un lieu d'ouverture et d'accueil des artistes et des oeuvres, de mise en relation des personnes et des idées, de réflexion et de développement de projets. Considérant l'état des lieux et les demandes qui se sont exprimées, le Monaco Dance Forum se donne en 2002 pour mission d'établir une cohérence entre public et professionnels et d'organiser un espace de réponse aux préoccupations qui se font jour, de manière à permettre à tous de repartir avec de nouvelles découvertes, des perspectives, des contacts, des éléments de réflexion. Le Monaco Dance Forum continue de se construire à travers cet échange permanent.

Grâce à ce lien constant avec le public et les artistes, grâce aussi à l'investissement et au soutien affirmé des partenaires monégasques de la manifestation, l'intérêt spontané pour la seconde édition s'affirme logiquement. Cette année là, le Monaco Dance Forum accueille 23 compagnies en showcase, 80 danseurs professionnels dans le cadre de l'audition premier emploi, 70 artistes multimédia dans le cadre de l'appel à projets multimédia, un laboratoire de recherche qui a fonctionné pendant 5 jours et débouché sur une création collective, de nombreux débats, des forums aux coproductions, des ateliers techniques et pratiques. 14 compagnies sont invitées (le Nederlands, Bill T Jones, le chorégraphe anglo-indien Akram Kahn, la compagnie australienne Bangarra, le groupe américain Urban Tap, les italiens Abondanza et Bertoni, le Kneehigh Theater, Karine Saporta et ses Guerriers de la Brume, la danoise Lene Boel). Le public (près de 10 0000 places vendues) peut s'immerger dans les activités professionnelles et aborder la danse par des accès inédits ou inattendus en assistant aux show cases. Pour ce qui concerne le jeune public, il trouve naturellement son compte dans les espaces multimédia, les ateliers hip hop avec la compagnie américaine Rennis Harris, Karine Saporta et ses « Guerriers de la Brume », et un atelier d'écriture de critiques de danse animé par des journalistes.

L'édition 2004

En 2004, le Monaco Dance Forum invite le public à un voyage dansé à travers les continents (Moyen-Orient, Europe, Amérique du Nord, Australie, Asie). La programmation joue sur le plaisir de la découverte, avec des oeuvres qui sont toujours sélectionnées pour leur charge émotive : luminosité de l'« Orphée et Eurydice » d'Emio Greco/PC, magnétisme des danseurs new-Yorkais de Ronald K. Brown, beauté extravagante de Sidi Larbi Cherkaoui ou celle fluide et géométrique de l'Anglais Henry Oguike, corps mystique du Japonais Shiro Daimon, audace du flamenco de Maria Pagès, inventivité d'un hip hop visité chez Franck II Louise par les nouvelles technologies et par le cinéma de Cocteau chez Najib Guerfi, énergie forcenée de la danse chez l'Australian Dance Theater, production de rêve à l'état pur dans le « Fairy » du Finlandais Jirky Kartunen, poésie contestataire des Russes du Do Theatre, ou encore, en prise directe avec l'actualité, le bouleversant solo du jeune Rachid Ouramdane, la révolte des Vagabond Crew ou les messages de paix des chorégraphes israëliens Emmanuel Gat et Sahar Azimi. Reconnue par les professionnels comme une plateforme de promotion de leurs oeuvres et de leurs travaux de recherche, le Forum offre cette année là, en quatre jours, des opportunités de rencontres, d'échanges, d'emplois pour les jeunes danseurs de l'audition, de « brain storming » dans les ateliers multimédia organisés en direct dans le Grimaldi Forum ou les tables rondes de l'Advance Project qui réunira pendant 3 jours les plus grandes institutions internationales qui se penchent sur le statut du danseur dans le monde et le problème de leur reconversion. Le parti pris du Monaco Dance Forum d'être évolutif, toujours diversifié se démontre une nouvelle fois : de façon artistique à travers le choix des spectacles, technique avec l'installation du Laboratoire technologique et les ateliers, esthétique avec les installations multimédia et les expositions, humaine avec le Dancer's Studio, ou sociale avec l'Audition du Premier Emploi et la conférence Advance Project (deux événements majeurs fortement soutenus par la Fondation Princesse Grace). Cette édition du Monaco Dance Forum s'attache ainsi, au travers d'esthétiques ou d'énergies différentes, à montrer des formes chorégraphiques contemporaines sous-tendues par des cultures, des mythologies, des physicalités différentes.

L'édition 2006

L'édition 2006 du Monaco Dance Forum aborde la danse dans sa réalité plurielle et internationale. Le festival décide de fonctionner comme un incubateur à l'écoute de la diversité culturelle et de toutes les tendances de la danse. Cette quatrième Biennale de Danse de Monaco affirme, plus que jamais, son ouverture en invitant des artistes venus du Mozambique, du Burkina Faso, des États-Unis, de France, du Québec, de Nouvelle-Calédonie, d'Italie, d'Espagne pour huit jours de rencontres, de spectacles et de fête en Principauté. Trente trois compagnies sont présentes à Monaco. Sont proposés à un large public des stages de danse africaine contemporaine, de danse indienne, de hip hop. Devenu un haut lieu des rencontres professionnelles internationales en danse numérique, le Monaco Dance Forum souhaite familiariser le public avec ces technologies et ces nouvelles esthétiques en lui proposant des ateliers, des visites guidées, des rencontres avec les artistes.

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

Un Héritage

Après le succès de ses saisons printanières à Paris, Diaghilev présente pour la première fois en 1909 une compagnie de ballets à Paris, comprenant quelques-uns parmi les meilleurs danseurs de Saint Pétersbourg et de Moscou. C'est aussi la première fois qu'une représentation chorégraphique est reconnue comme spectacle à part entière, les interventions dansées ayant été auparavant réduites à animer des opéras ou opérettes. En 1911, la troupe est présentée sous le propre nom de Diaghilev lors d'une représentation londonienne. Dès lors, elle établit sa résidence à Monte-Carlo.

Bien que les saisons et les tournées parisiennes continuent, la compagnie embarque pour une visite en Amérique en 1916-17. Pendant vingt ans, Diaghilev et ses collaborateurs, parmi lesquels certains des plus importants écrivains, compositeurs, peintres, chorégraphes et danseurs de l'époque, lancent la mode du «ballet international». Par son esthétique d'intégration parfaite, il réforme le ballet de son temps dans toutes ses formes. Après sa mort, en 1929, la compagnie est dissoute. En janvier 1932, la compagnie renaît d'une fusion des Ballets de l'Opéra de Monte-Carlo et du Ballet de l'Opéra Russe à Paris, sous le nom des Ballets Russes de Monte-Carlo. Elle est dirigée par le Colonel de Basil, avec René Blum comme directeur artistique. Toutefois, une querelle entre Basil et Blum en 1936, donne lieu à la fondation par ce dernier des Ballets de Monte-Carlo, alors que Basil renomme sa compagnie les Ballets Russes du Colonel de Basil.

En 1938, lorsque Massine devient directeur artistique, la compagnie change son nom en celui de Ballet Russe de Monte-Carlo et s'expatrie aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale. Massine reste jusqu'en 1945, avec l'intention de continuer le principe des Ballets Russes d'origine. En 1942 la première de Rodéo d'Agnès De Mille remporte un succès extraordinaire, tout comme Danses Concertantes et le Bourgeois Gentilhomme de Balanchine en 1944 et Night Shadow en 1946. Toutefois, la compagnie est dissoute au début des années 50. Refondée en 1954, la compagnie ne réussit pas à acquérir sa notoriété d'antan et disparaît après la saison 1962-1963.

Création de la compagnie actuelle en 1985

Grâce à la volonté de S.A.R. la Princesse de Hanovre, la compagnie des Ballets de Monte-Carlo renaît en Principauté en 1985, réalisant le voeu exprimé par S.A.S. la Princesse Grace de Monaco. Le premier spectacle voit le jour le 21 décembre 1985 distribuant notamment de nombreux artistes invités de l'Opéra de Paris. La compagnie, dirigée par Ghislaine Thesmar et Pierre Lacotte, réintègre le studio de Diaghilev dans le Casino. Elle se produit sur la scène de la Salle Garnier à l'Opéra de Monte-Carlo et entame très tôt une série de tournées. Au programme figurent les oeuvres du repertoire des Ballets Russes mais également les créations contemporaines de chorégraphes invités comme Kevin Haigen, John Clifford, Jean-Christophe Maillot, Dieter Amman, Uwe Scholz. En 1988, Pierre Lacotte quitte la compagnie, précédé par Ghislaine Thesmar un an auparavant . Jean Yves Esquerre est nommé directeur artistique en 1989.

En 1992, Jean-Christophe Maillot, pressenti pour diriger la compagnie, devient conseiller artistique puis il est nommé officiellement Directeur-Chorégraphe en septembre 1993. Quatre ans plus tard, sous son impulsion, les Ballets de Monte-Carlo quittent leur berceau historique devenu trop exigû et s'installent dans de nouveaux locaux inaugurés en décembre 1997 et baptisés L'ATELIER. Puis, en décembre 2000, ils investissent l'immense scène de la Salle des Princes au Grimaldi Forum. Ces deux étapes décisives marquent l'histoire moderne des Ballets de Monte-Carlo et le début d'une nouvelle ère de la danse à Monaco...

ORGANIGRAMMES

SOUS LA PRESIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

MONACO DANCE FORUM

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

DIRECTEUR ARTISTIQUE: JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

Administratrice: CAROLE LAUGIER claugier@monacodanceforum.com

Assistant à la Direction Artistique : JOSU ZABALA jzabala@monacodanceforum.com

Assistante de Direction - Logistique -Hébergement : **BRIGITTE SARAMITTO** bsaramitto@monacodanceforum.com

Chef de Projets Tremplins - Colloques : DOMINIQUÉ DREYFUS ddreyfus@monacodanceforum.com

Chargée de Projet -Accueil des compagnies : LILIANA LAMBELEŤ llambelet@monacodanceforum.com

Responsable Communication : GEOFFROY STAQUET gstaguet@monacodanceforum.com

Relations Publiques : CHRISTINE DEMOUSSIS cdemoussis@monacodanceforum.com

Coordination Générale Centenaire Presse : JESSICA PINAL jpinal@monacodanceforum.com

Assistante de Communication : **FABIANA TREZEGUET** ftrezeguet@ballets.com

Directeur Technique NICK VAN DER HEYDEN nvdh1@mac.com

Coordinateur Technique : JULIEN GOBEAUX info@arscene.com

CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Président : M. Panizzi Secrétaire Général : M. Curau

Trésorier : M. Veglia Membres du Conseil : M. Masseron, Mme

Biancheri, M. Martin.

CHOREGRAPHE-DIRECTEUR: JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

ADMINISTRATEUR GENERAL : JEAN-MARC GENESTIE

Assistants du Chorégraphe - Directeur et Maîtres de ballet : GIOVANNA LORENZONÍ - GERARD LE BOURS - GABY BAARS - GLEN TUGGLE

Pianistes: ELZBIETA ZIOMEK - IMELDA HAMILTON CARTWRIGHT Conseiller Musical et Chef d'Orchestre: NICOLAS BROCHOT

Assistant à la Direction Administrative : JEAN-MARIE SOSSO Secrétaire du Chorégraphe-Directeur : MURIEL CORRADI **PROVENZANI**

Secrétaire de l'Administrateur : MURIEL ROUSSEAU-CAPRA Comptabilité : MAURICE GOZZELLINO - FATIMA BOUBGUIRA Responsable des Auditions : KATHY PLAISTOWN

Chargé de la Diffusion et des Tournées : JEAN-BAPTISTE BELLO-

PORŤU

Administration de la Diffusion : MURIEL LONCLE Attaché à la Diffusion : DIDIER LAMBELET

Directrice de la Communication : ISABELLE RICARD Relations Presse et Relations au Public : PATRICK WANTE Relations Publiques et Responsable de la Publication : FRANCOIS THIÓLAT

Relations Publiques : CHRISTINE DEMOUSSIS Assistante de communication : FABIANA TREZEGUET

Consultant Technique : NICK VAN DER HEYDEN

Assistante à la Direction Technique : MARYAM GHORBANIFAR Régisseur Général : BERTRAND GRANDGUILLOT

Régisseur Plateau : ANNABELLE SALMON Régisseur Lumières : BRUNO SCHEMBRI Régisseur du Ballet : PATRICK VEREECKEN Régisseur Son : OLIVIER DUMOULIN Photographe et vidéaste : MANIE LAURE BRIANE Régie Vidéo et Générale : HENRI VÉRAN Machinistes - Accessoiristes : PASCAL CARRO - JACQUES ROQUES - GREGORY SOTTIMANO Chef Département Costumes : JEAN-MICHEL LAINÉ

assisté de : PAULA VELOSO

Chef Habilleuse: CHRISTIANE LEMOINE

assistée de : SOPHIE LE TOHIC

CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Présidente : S.A.R. la Princesse de Hanovre

Vice-Président : M. Masseron Secrétaire Général : M. Curau Trésorier : M. Bertrand

Membres du Conseil: Mme Biancheri, M. Campana, M. Lees,

M. Martin, M. Panizzi.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Les Parkings :

Tarifs préférentiels les soirs de spectacles

Parking Grimaldi Forum:

Salle Prince Pierre ; Salle Camille Blanc ; Salle des Princes (0,30 € de l'heure à partir de 19h)

Parking de la Condamine :

Théâtre des Variétés (0,30 € de l'heure à partir de 19h)

Parking du Casino:

Salle Opéra Garnier

Forfait 2 € (moins de 4 h) sur présentation de votre billet de spectacle.

Réservations:

*Par téléphone :

Grimaldi Forum: +377 99 99 30 00

*Par courrier:

En retournant votre bulletin de réservation avec votre règlement (chèque libellé à : Service Location) :

Les billets seront envoyés à votre adresse si le chèque parvient 10 jours avant le premier spectacle réservé ; dans le cas contraire, vous pourrez les retirer sur place, le soir même.

Service Location Atrium du Casino,

BP 139 / 98000 MC Monaco Cedex

*Points de vente :

Grimaldi Forum:

10 avenue Princesse Grace 98000 Monaco du lundi au samedi de 12h à 19h

Atrium du Casino de Monte-Carlo

du mardi au samedi de 10h à 17h

Dans les magasins FNAC et CARREFOUR

*Sur Internet:

www.monacodanceforum.com www.balletsdemontecarlo.com www.fnac.com

Avantages PASS :

- Un PASS identique offert à la personne qui vous accompagne.
- Une invitation pour la soirée de gala du 20 décembre 2009.
- Les informations sur nos activités envoyées à votre domicile en priorité.
- Un tarif préférentiel aux matchs de l'AS MONACO FC

Informations:

+377 97 70 65 20

Informations et tarifs préférentiels pour les Groupes :

Renseignements auprès des chargés des relations publiques :

- Établissements scolaires et universitaires ; écoles de danses : Christine Demoussis : +377 97 70 65 20
- Comités d'Entreprises et Fonds Sociaux ; Associations, Amicales : Patrick Wante : 04 92 41 60 21

L'équipe des Relations Publiques se déplace pour vous présenter la programmation, ou pour vous aider à organiser une soirée événementielle ou une sortie culturelle en groupe, n'hésitez pas à la contacter.

Accueil à Monaco:

Restauration sur place:

Avant ou après le spectacle vous pourrez vous restaurer ou boire un verre en toute convivialité à l'espace Ravel du Grimaldi Forum.

Vous venez de loin? Besoin d'une chambre d'Hôtel?

Pour vous permettre de profiter de votre soirée en toute tranquillité, des tarifs préférentiels vous sont proposés à partir de 84 € petit déjeuner inclus (en fonction des chambres disponibles) : renseignez-vous auprès de Brigitte Saramitto au +377 97 70 65 20

Nous contacter:

Monaco Dance Forum

Villa Les Pins

8, rue Honoré Labande MC 98000 MONACO

Tél.: +377 97 70 65 20 Fax: +377 97 70 65 21

E-mail : info@monacodanceforum.com Site : www.monacodanceforum.com

Ballets de Monte-Carlo

Le Casino

MC 98000 MONACO

Tel: +377 92 16 24 20

E-Mail: info@balletsdemontecarlo.com Site: www.balletsdemontecarlo.com

Lieux de la manifestation :

Grimaldi Forum

10 avenue Princesse Grace 98001 MONACO CEDEX Tél.: +377 99 99 20 00 www.grimaldiforum.com

Théâtre des Variétés

1 Bd Albert 1er 98000 MONACO

Tél.: +377 93 25 67 83

Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino BP 139 MC 98007 MONACO Cedex Tél.: +377 98 06 28 28 www.opera.mc

DATE D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : 6 OCTOBRE 2009

tarif	individuel	-50% sur le second billet identique acheté	groupe 10 personnes	jeunes moins 25 ans
Série 1	29 €	14,50 €	22 €	8 € jeunes accompagnés
Série 2	24 €	12 €	18 €	8€
Série 3	16 €	8 €	12 €	8 €

1 Pass "découverte" ou "fidélité" acheté = 1 Pass identique OFFERT à la personne qui vous accompagne

Pass	Pass découverte 3 à 5 spectacles	Pass fidélité 6 spectacles et +	
Série 1	25 € par spectacle	22 € par spectacle	
Série 2	20 € par spectacle	18 € par spectacle	
Série 3	14 € par spectacle	12 € par spectacle	
Pass jeunes moins 25 ans	Pass découverte 3 à 5 spectacles	Pass fidélité 6 spectacles et +	
Série 1	8 € par spectacle	8 € par spectacle	
Série 2 et 3	7 € par spectacle	6 € par spectacle	

Petrouchka Maritime Marionettes : tarif unique 8 € par personne

Soirée Gala du 20/12 Monaco Dance Forum Série 1 : 38 € Série 2 : 32 € Série 3 : 25 €

Soirée Gala du 31/12 Ballets de Monte-Carlo Série 1 : 38 € Série 2 : 32 € Série 3 : 25 €

Les billets à 50% et les PASS, sont à retirer aux billetteries du Grimaldi Forum ou de l'Atrium du Casino.

Pass

NOS PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT PRINCIER

AVEC LE CONCOURS DE:

Les Archives Audiovisuelles de Monaco - L'Association Monégasque pour la Connaissance des Arts - Les Amis des Ballets de Monte-Carlo - Le Centre de Presse de Monaco - La Direction du Tourisme et des Congrès - La Direction des Affaires Culturelles - La Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports - l'ESAP Pavillon Bosio - le Logoscope - Le Nouveau Musée National de Monaco - l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo - l'Opéra de Monte-Carlo - Le Printemps des Arts - Le Théâtre des Variétés et Le Théâtre National de Nice.

CONTACT PRESSE PARIS

Opus 64 Valérie Samuel et Patricia Gangloff Tél : 00 33 1 40 26 77 94 mail : p.gangloff@opus64.com

CONTACTS PRESSE MONACO

Monaco Dance Forum Jessica Pinal Tél : +377 97 70 65 20 mail : jpinal@monacodanceforum.com

Ballets de Monte-Carlo Patrick Wante Tél : 04 92 41 60 21 mail : p.wante@balletsdemontecarlo.com