

© RJ Muna

DANSE

Alonzo King LINES Ballet
The Personal Element & Pole Star

Jeudi 18 novembre à 19h
Vendredi 19 et samedi 20 à 20h
TÉAT Champ Fleuri

durée : 1h20 avec entracte | à partir de 8 ans

Fiche ressource

David Sarie

Professeur relais des TÉAT Réunion,
théâtres du Conseil Départemental de La Réunion
auprès de la délégation académique à l'éducation artistique
et à l'action culturelle.

www.teat.re

TÉAT
ÎLE DE LA RÉUNION

The Personal Element

Chorégraphie : **Alonzo King**

Musique : **Jason Moran**

Arrangements musicaux : **Philip Perkins**

Lumière : **Jim French**

Costumes : **Robert Rosenwasser**

Création en 2019 – Durée 20 min

Cette pièce évocatrice pour 8 danseurs offre au spectateur de s'émerveiller devant les mouvements et les chorégraphies, sur une partition de piano de Jason Moran. Le décor clair et sobre et les costumes élégants de *The Personal Element* font la part belle à la chorégraphie et l'expertise de la compagnie. L'interaction entre le piano de Moran et le mouvement des danseurs est une invitation poétique qui permet à chaque spectateur d'établir sa propre connexion personnelle avec la pièce.

« Sur une autre grande partition de piano de Moran, *The Personal Element* a permis au spectateur de s'émerveiller devant ses mouvements de danse et sa chorégraphie. Les conceptions décors et costumes étaient suffisamment sobres [...] pour que l'accent puisse rester sur le mouvement, qui comprenait bien sûr certains motifs caractéristiques de LINES. »

Heather Desaulniers, Dance Tabs

© RJ Muna

Pole Star

Chorégraphie : **Alonzo King**

Musique : **Vân-Anh Vanessa Vo**

Lumières : **Dylan Phillips**

Costumes : **Robert Rosenwasser**

Vidéo : **Jamie Lyons**

Conception sonore : **Philip Perkins**

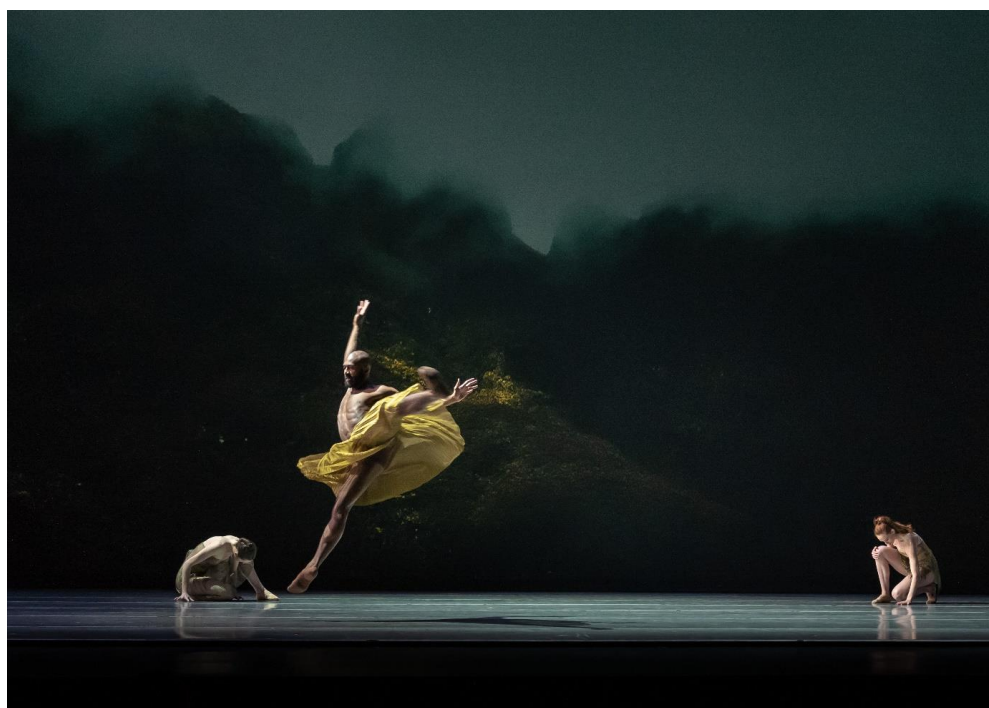
Musique additionnelle : **Michael Montgomery**

Créé en 2019 – Durée 39 min

Cette pièce marque la première collaboration entre Alonzo King et Vân-Anh Vanessa Võ, l'une des meilleures interprètes d'instruments traditionnels vietnamiens qui soit. Elle fusionne son héritage musical profondément enraciné avec des structures et compositions plus contemporaines. Sur une scène assombrie, les projections d'un monde montagneux vert et brumeux créent un « champ flottant » pour les danseurs. Une atmosphère mystique apportée par des vidéos filmées dans la forêt tropicale volcanique de l'île de La Réunion par Jamie Lyons.

« Les interprètes de LINES sont liés par une force et une dynamique commune. Sans jamais se toucher, ils deviennent un collectif immuable plus grand que la somme de leurs parties respectives. »

San Francisco Chronicle

© Manny Crisostomo

Alonzo King LINES Ballet

Basée à San Francisco, cette compagnie de ballet contemporain est unanimement reconnue et guidée depuis 1982 par une vision artistique globale unique en son genre. En collaborant constamment avec des compositeurs, musiciens et artistes visuels renommés, **Alonzo King** crée des pièces qui s'inspirent d'un éventail varié de traditions culturelles profondément ancrées, et imprègne la technique du ballet classique d'un nouveau potentiel d'expressivité. Les collaborateurs de la compagnie incluent le saxophoniste mythique de jazz Pharoah Sanders, le virtuose joueur de tabla Zakir Hussain, l'acteur Danny Glover, ou encore les moines Shaolin de Chine. En plus de ses saisons biennuelles à San Francisco, la compagnie jouit d'un succès grandissant sur le plan international et participe à des événements emblématiques de la danse : Biennale de Danse de Venise, Montpellier Danse, le Wolfsburg Festival, La Maison de la Danse et le Monaco Dance Forum. Alonzo King LINES Ballet poursuit son engagement dans l'accès à l'enseignement de la danse à travers l'école de danse LINES Ballet School, le Joint BFA Program in Dance avec l'Université Dominicaine de Californie, et le Dance Center, l'un des plus importants centres dédiés à la danse de la côte Ouest américaine.

« Le terme LINES (littéralement « lignes ») fait allusion à tout ce qui est visible dans la sphère des phénomènes. Il n'y a rien qui ne soit fait ou formé sans ligne. La droite et le cercle définissent et englobent tout ce que nous voyons. Tout ce qui peut être vu est formé par une ligne. En mathématiques, c'est une extension de longueur droite ou courbe sans largeur aucune. Les lignes sont présentes partout : dans nos empreintes digitales, la forme de nos corps, les constellations, la géométrie. La ligne implique une connexion généalogique, une filiation et aussi une parole. Elle marque le point de départ et le point d'arrivée. Elle indique une direction, une intention de communication, et un concept. Le fil d'une pensée. Une frontière ou bien l'éternité. Une ligne mélodique. L'Équateur. Ligne de vibration ou ligne du point à point, elle est l'organisation visible de ce que nous voyons. »

Alonzo King

Alonzo King

Alonzo King s'installe à San Francisco et fonde la compagnie LINES Ballet en 1982, aujourd'hui l'une des plus importantes et des plus enthousiasmantes compagnies d'outre-Atlantique. Chorégraphe visionnaire, il est également invité à travailler dans les plus grandes compagnies à travers le monde comme le Frankfurt Ballett, Alvin Ailey American Dance Theatre, le Swedish Royal Ballet, le Joffrey Ballet, Dance Theater of Harlem, le Hong Kong Ballet... Très reconnu aux États-Unis, il collabore régulièrement avec l'opéra, la télévision et le cinéma. Sept ans après la création de LINES

Ballet, Alonzo King inaugure le Dance Center à San Francisco, puis il crée en 2001 la LINES Ballet School afin de découvrir et développer le talent de jeunes danseurs. En 2006, Alonzo King débute un partenariat avec la Dominican University de Californie et crée le premier programme Joint BFA de danse de la côte Ouest. Le maire de San Francisco le distinguera en 2008 avec le prix des Arts de la ville, le qualifiant de « trésor de San Francisco, regroupant le meilleur de San Francisco, l'excellence et la diversité culturelle de la ville. ». La même année, il reçoit le Jacob's Pillow Creativity Award pour sa contribution à avoir « porté le ballet vers le XXIème siècle » selon les termes de Ella Baff, directrice exécutive du Jacob's Pillow. Il a également reçu de nombreuses autres distinctions : le Bessie Award en 2005, le NEA Choreographer's Fellowship, l'Irvine Fellowship en danse, le Lehman Award, le Excellence Award du KGO et le San Francisco Foundation's Community Leadership Award en 2007. En 2005, le Kennedy Center le nomme Maître de la chorégraphie afro-américaine. En 2005, il a obtenu le titre de Docteur Honoris Causa à la Dominican University de Californie, puis quelques années plus tard il se voit décerner la Green Honos Chair Professorship de la Christian University au Texas. Au printemps dernier, il reçut une seconde fois le titre de Docteur Honoris Causa du California Institute of the Arts à Los Angeles. Admirateur de Balanchine, Alonzo King développe une danse inventive, sensuelle et vibrante avec des danseurs à la technique classique irréprochable, et crée des ponts entre tradition et modernité. Par ses collaborations avec des artistes de disciplines et cultures différentes, il propose un travail toujours nouveau et nourri par la diversité culturelle. William Forsythe dit de lui que « c'est un des rares véritables maîtres de ballet de notre époque ».

Jason Moran

Né le 21 janvier 1975 à Houston (Texas), le pianiste américain Jason Moran fait ses premières gammes dès l'âge de six ans et suit un apprentissage classique. La découverte à neuf ans de Thelonious Monk l'oriente définitivement vers le jazz. Incluant des éléments provenant du blues, du classique ou du rap, le style expérimental de Jason Moran se développe pleinement dans le solo *Modernistic* (2002) et *Same Mother* (2005), acclamés par la critique. Depuis son premier album, il a produit quatorze autres albums et crée des partitions pour le cinéma et le théâtre. L'histoire est un thème

récurrent pour Moran qui est actuellement directeur artistique du jazz au Kennedy Center, professeur au New England Conservatory et au Jazz Ahaed, et commissaire de la série Artistic's Studio pour le Park Avenue Armory de New York (US).

© RJ Muna

Avant le spectacle

Voici un canevas qui vous permettra de préparer vos élèves à la venue au spectacle. Il est accompagné d'un power-point ainsi que d'une fiche-élève.

Présenter le chorégraphe.

La minute du spectateur : Alonzo King de Numéridanse. Une vidéo de 2 minutes 27 secondes qui présente le chorégraphe, ses influences, son projet de travail et les valeurs qui le guident :

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-alonzo-king>

Le propos est très dense. Avant de visionner la vidéo, lire avec les élèves le questionnaire puis lancer le visionnage.

La danse néo-classique :

- Quel est le nom de la compagnie de danse d'Alonzo King ?
- Quelles sont les influences de la création d'Alonzo King ?
- Comment Alonzo King a-t-il enrichi le vocabulaire classique ? (nouvelle pratique des pointes, expressivités des bras et des mains, gestuelle sensuelle, énergique, d'une grande fluidité)

L'émotion formelle :

- Que recherche Alonzo King dans sa création ? (quête de la forme parfaite : brillant de la technique des danseurs, corps sculpturaux et beaux, il débarrasse ses pièces de la dimension narrative du ballet et ne garde que la beauté du mouvement et l'émotion qu'elle produit)
- Qui est le chorégraphe de référence du travail de Alonzo King ? (George Balanchine, ce qui prime c'est la pureté des gestes et des lignes, ce qui donne une danse très musicale et abstraite)

Un chorégraphe humaniste :

- Qu'est-ce qui tient lieu de credo pour Alonzo King et qui motive sa chorégraphie ? (l'amour plus que la haine, l'humanité au service de la beauté, le corps véhicule de l'esprit)
- Comment Alonzo King considère-t-il la danse classique ? (comme une merveilleuse science du mouvement)

Un focus sur le mouvement dans lequel il inscrit son travail et ses influences peut-être intéressant :

Focus sur la danse néo-classique :

Le terme néo-classique fait débat. Il permet de distinguer ce style du ballet classique à proprement dit et de la danse contemporaine. Ce style apparaît au début du XXème siècle. Il garde la technique du ballet classique qu'il enrichit (positions angulaires, articulations brisées, sorties d'axe, parallèles...) tout en s'affranchissant de l'inspiration romantique. Isadora Duncan la première, vers 1905, va donner une direction nouvelle à la danse classique en puisant dans les sources antiques (pieds nus, cheveux déliés, tenues vaporeuses, recherche du mouvement « naturel » en s'affranchissant de la musique pour trouver sa propre musicalité interne, en dansant en extérieur parfois nue...). Elle sera une source d'inspiration pour les ballets russes de Diaghilev et ses chorégraphes (Fokine, Nijinski, Massine). Ils détourneront la technique classique dans laquelle ils excellent pour l'inscrire dans les courants esthétiques avant-gardistes des années 1920 et rechercher une unité expressive du geste, de la musique et de la chorégraphie. Le ballet néo-classique se caractérise également par la collaboration d'artistes de différentes disciplines (chorégraphes, musiciens, plasticiens etc.). Après la seconde guerre mondiale, George Balanchine et Serge Lifar revendiqueront cette appellation pour qualifier leur travail. En France, à l'Opéra de Paris dont il sera le directeur, Serge Lifar, qui venait des ballets russes de Diaghilev, se voulait le rénovateur d'une danse classique enrichie de nouvelles postures qu'il présente dans son *Traité de danse académique*. Aux États-Unis, George Balanchine développera la danse classique en ouvrant dès son arrivée en 1934 une école de ballet et une compagnie, l'American Ballet, puis une seconde en 1948, le Ballet Society, lui assurant une influence importante dans ce genre chorégraphique. Il collaborera avec le compositeur Igor Stravinsky et créera des chorégraphies pour des comédies musicales de Broadway. Il composera des chorégraphies centrées sur l'interprétation de la musique. Il considère le travail du chorégraphe comme une recherche de « la » danse qui correspond à une musique donnée.

Focus sur George Balanchine :

« Les chorégraphes ne sont pas des créateurs. Nous sommes des chercheurs. À chaque musique correspond une danse. Nous nous efforçons de la trouver. » Chorégraphies

George Balanchine (1904-1983) est un danseur et chorégraphe russe issu d'une famille de musiciens (son père Meliton et son frère Andria étaient compositeurs) qui a été formé à partir de l'âge de 9 ans au Ballet classique au sein des Ballets impériaux de Saint-Pétersbourg. Au moment de la révolution de 1917, l'école de ballets considérée comme un symbole impérial, ferme. À sa réouverture, Balanchine achève sa formation et obtient son diplôme en 1921. Il entrera au conservatoire où il étudie la musique (piano, jeu, direction, composition) tout en menant en parallèle une carrière de danseur dans le corps de ballet de l'Académie d'État pour l'Opéra et le Ballet et également, à partir de 1923, dans une compagnie, le Jeune Ballet, qu'il a fondée avec d'autres danseurs ; ce qui lui vaudra des ennuis avec les autorités soviétiques qui considéraient leur travail comme par trop

« expérimental ». Il émigrera à Paris lors d'une tournée en 1924 pour rejoindre les Ballets russes de Diaghilev puis, fin 1933, émigrera aux USA où il vivra jusqu'à sa mort. Balanchine fait évoluer la technique classique en allongeant les ports de bras, en donnant une ampleur plus importante aux mouvements et en utilisant davantage le sol pour impulser sauts et pirouettes, créant un style plus athlétique et dynamique. Il recherche par la virtuosité technique une beauté formelle qui tend vers l'épure. Pour Balanchine, « *le ballet est avant tout une affaire de tempo et d'espace : l'espace délimité par la scène, le temps fourni par la musique* ». Le danseur et chorégraphe américain Jacques d'Amboise dira de Balanchine qu'il « *était un musicien qui chorégraphiait* ». Pour y parvenir, il élaborera la « *méthode Balanchine* » dans laquelle, selon ses mots, la « *seule raison du mouvement est la musique* ». Aussi, le ballet est affranchi de la narration mais se centre sur le mouvement. Celui-ci est continu, il doit avoir la plus grande amplitude possible, exception faite lorsqu'il sert à marquer le rythme, tout en suivant une construction géométrique et une symétrie du corps qui assure une grande netteté des mouvements. Tout le corps – y compris les bras et les mains (coudes, poignets, mains, doigts) ainsi que le bassin – doit accompagner le mouvement afin de lui donner l'expressivité la plus grande. Aussi, le maintien du corps est toujours très droit, le geste fluide et maîtrisé. Ainsi, l'atterrissage des sauts doit être amorti à la façon d'un oiseau qui se pose au sol.

À lire avec les élèves pour reprise de discussion à partir de ce qui vient d'être expliqué :

Conjuguant à la technique classique une intervention toute personnelle, Alonzo King projette ses interprètes dans une danse sans fin se traduisant par une hallucinante articulation des corps. Après une carrière d'interprète dans la compagnie d'Alvin Ailey et à l'American Ballet Theatre, Alonzo King s'installe à San Francisco et fonde la compagnie LINES Ballet en 1982, aujourd'hui l'une des plus importantes et des plus enthousiasmantes compagnies d'outre-Atlantique. Reconnu aux Etats-Unis, il collabore régulièrement avec l'opéra, la télévision et le cinéma. Il est parallèlement invité à travailler dans les plus grandes compagnies à travers le monde. William Forsythe dit de lui que « *c'est un des rares véritables maîtres de ballet de notre époque* ». Admirateur de Balanchine, Alonzo King crée des ponts entre tradition et modernité et développe une danse inventive, sensuelle, vibrante, avec des danseurs à la technique classique irréprochable. Par ses collaborations avec des artistes de disciplines et de cultures différentes, il propose un travail toujours nouveau et nourri par la diversité culturelle. Chorégraphe visionnaire, Alonzo King est renommé pour sa capacité à rassembler le public avec un sens profond d'humanité et de liberté. Le répertoire de sa compagnie comprend 13 pièces, notamment *Meyer* (2013), *Biophony* (2015), *Sand* et *Art Song* (2016) et *Figures of speech* (2017).

Source : *Le Trait d'Union*, <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-alonzo-king>

- 1) Qu'est-ce qui rattache Alonzo King au ballet néo-classique ? (utilise technique classique, collabore avec artistes venant de disciplines diverses, s'inspire de différentes cultures, crée des ponts entre la tradition et la modernité)
- 2) En quoi est-il inspiré par le travail de G. Balanchine ? (une danse sans fin, hallucinante articulation des corps, travaillent avec des danseurs ayant une technique classique irréprochable, collabore avec l'opéra, le théâtre, le cinéma)
- 3) Qu'est-ce qui caractérise son travail ? (rassemble le public avec un sens profond de l'humanité et de liberté, développe une danse inventive, sensuelle, vibrante).

The Personal Element

Lire avec les élèves le texte de présentation de *The Personal Element* (page 2 de ce document et diapo n° 14 du PowerPoint) et leur faire répondre aux questions :

- 1) Comment comprends-tu le titre de ce ballet ?
- 2) Quelle est ici la place du piano dans le spectacle ?
- 3) Quel rapport est-il fait entre la chorégraphie des danseurs et le piano ?

Vous pouvez leur passer le teaser du spectacle : <https://www.youtube.com/watch?v=db-ziWLJ4WA>

- 4) Comment la scène est-elle éclairée ? Y-a-t-il des décors ? Quelles impressions cela provoque chez toi ?
- 5) Qu'évoquent pour toi les costumes des danseurs ?
- 6) Décris les places respectives des danseurs. Comment comprends-tu ce choix chorégraphique ?

Pole Star

Lire avec les élèves le texte de présentation de *Pole star* (page 3 de ce document et diapo n° 16 du PowerPoint) et leur faire répondre aux questions :

- 1) Comment comprends-tu le titre de ce ballet ?
- 2) Avec qui Alonzo King a-t-il collaboré sur cette pièce ? Dans quel univers sommes-nous entraînés ?
- 3) Quels sont les éléments de décors ? Quelle atmosphère contribuent-ils à créer ?
- 4) Comment comprends-tu la citation du San Francisco Chronicle ?

Vous pouvez terminer en leur passant le teaser de Pole Star :

<https://vimeo.com/442756157>

Fiche de réception d'un spectacle de danse

Scénographie : Décrire les scénographies présentées dans chaque tableau chorégraphié. Réfléchir sur les matériaux utilisés (objets et matériaux légers, translucides, lourds, froids, clairs ou foncés, éléments numériques ou objets suggérés, etc.). Exprimer les ressentis face à ces scénographies.

Création son et lumière : Lumières (à quels moments, l'importance quantitative, quelle signification, la symbolique des couleurs, l'effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes, etc.).

Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier les types de sons, musiques ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l'ambiance ou ayant un rôle dramaturgique, sources, rôles d'illustration, etc.).

Mise en scène et représentation : Parti pris du chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé, expressionniste, etc.). Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, l'occupation de l'espace, le rapport entretenu avec la musique, la lumière et tous les éléments présents. Interprétation (jeu corporel, choix des danseurs, rythme, énergie, etc.). Rapport entre les danseurs et l'espace (occupation de l'espace, déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards, etc.). Costumes (contemporains, couleurs, formes, praticité, matières, signification, caractère, etc.).

Être attentif à : L'analyse des corps (tension, énergie, relâchement, abandon du poids, équilibre, appuis, verticalité, etc.). L'analyse du mouvement (rythme, vitesse, accent, continuité, rapport entre le bas et le haut du corps, rapport entre les danseurs, directions, signes, codes, gestuelle, répétition, technicité, marche, bonds, course, glissements, parcours géométriques, etc.). Le rôle du public. La part d'imagination du spectateur. L'analyse des formes, des couleurs et des lignes.

© Manny Crisostomo

Après le spectacle

Vous pouvez commencer par faire un tour de table en demandant à chacun de dire un mot pour désigner une émotion, un aspect du spectacle qui l'a le plus impressionné ou ce qu'il a le plus/le moins aimé. Un élève ou vous-même écrivez chacun de ces mots sur le tableau en les rapprochant par proximité de sens. Pour préciser les retours de vos élèves, vous pouvez leur rétroprojeter la fiche de réception d'un spectacle de danse que vous leur aviez distribué en amont du spectacle pour guider leur regard.

En fonction de l'âge et du niveau scolaire de vos élèves, vous pouvez leur demander d'écrire un récit, une description, une critique du spectacle ou de passer à un écrit d'invention dans lequel ils racontent une histoire à partir du spectacle.

Vous pouvez lancer vos élèves sur un travail de recherche sur les grands courants en danse aujourd'hui, en vue d'une série d'exposés, d'une exposition au CDI ou d'une diffusion numérique (blog, padlet etc.) via le site de votre établissement.

Pour aller plus loin si vous désirez travailler certains aspects après le spectacle :

« *Tracing lines* », une interview d'Alonzo King par Franck Thibault dans laquelle Alonzo King présente sa démarche de travail (en anglais) : <https://vimeo.com/80495612>

Un parcours thématique sur la danse néo-classique élaboré par le critique de danse René Sirvin accompagné d'archives vidéo sur le site « EnScènes » de l'I.N.A. :

<https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0030/le-ballet-neo-classique.html>

Une histoire du (néo-)classique en dix ballets de Laëticia Basselier. Le texte est illustré de vidéos des ballets : <https://www.dansesaveclapume.com/en-coulisse/une-histoire-du-neoclassique-en-10-ballets/>

Sur la danse au XXème siècle, *Les grands courants de la danse des XXème et XXIème siècles*, V. Delsol :

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Danse/30/8/les_grands_courants_de_la_danse_XX_et_XXIeme_siecle_v_Delsol_373308.pdf

Laëticia Basselier, *Approche philosophique du style « néo-classique » en danse*. Une recherche philosophique dans le cadre d'un mémoire de master avec un topo intéressant sur le travail de Serge Lifar, la distinction classique/moderne, le « projet » de création artistique des chorégraphes se revendiquant du néo-classicisme en danse.

<https://laetitia.basselier.ml/M%C3%A9moire%20n%C3%A9oclassique%20version%20d%C3%A9finitive.pdf>