

ALWIN NIKOLAIS

THE CRYSTAL AND THE SPHERE

direction artistique : Alberto del Saz
présenté par

RIRIE-WOODBURY DANCE COMPANY

co-direction artistique : Joan Woodbury

programme saison 2009/2010

ma 6, sa 10 octobre à 19h30

matinées complices les 7 et 10 / matinées scolaires les 8 et 9

ALWIN NIKOLAIS

THE CRYSTAL AND THE SPHERE

direction artistique **Alberto del Saz**
présenté par **Ririe-Woodbury Dance Company**
co-direction artistique **Joan Woodbury**

chorégraphié, mis en scène, en lumières
et en musique par **Alwin Nikolais**
costumes **Alwin Nikolais, Frank Garcia**

danseurs **Erin Lehua Brown, Andrea Dispenziere, Caine Keenan, Tara McArthur, T.J. Spaur, Prentice Whitlow, Elizabeth Kelley Wilberg**

régisseur général **Clifford Wallgren**
assistant de production **Patrick Line**

Ce spectacle avait été commandé à Alwin Nikolais par le Kennedy Center dans le cadre de la "Célébration de l'Imagination" en 1988.

Nikolais/Louis Foundation for Dance Inc.
co-fondateurs **Alwin Nikolais** et **Murray Louis**
directeur artistique **Alberto del Saz**
directeur des opérations **Claire Gomberg**

Ririe-Woodbury Dance Company
co-fondateurs **Joan Woodbury** et **Shirley Ririe**
directeur artistique **Charlotte Boye-Christensen**

production/organisation : **Pierre Barnier/Per Diem & Co**
(info@perdiem.fr)

avec le soutien de l'ONDA

THE CRYSTAL AND THE SPHERE

Dance of the Crystal and the Sphere
Erin Lehua Brown, Andrea Dispenziere, Caine Keenan, T.J. Spaur, Prentice Whitlow

Waddle Birds
Elizabeth Kelley, Tara McArthur

Infant Sun*
Andrea Dispenziere, T.J. Spaur, Prentice Whitlow

Lady of the Sea
Erin Lehua Brown, Caine Keenan

Outer Space Clown
Prentice Whitlow

Bells*
Erin Lehua Brown, Elizabeth Kelley, Tara McArthur

Centaur*
Jo Blake, Caine Keenan, T.J. Spaur

Outing
Erin Lehua Brown, Andrea Dispenziere, Elizabeth Kelley, Tara McArthur

Soldiers
Caine Keenan, T.J. Spaur, Prentice Whitlow

Chess Skaters
Erin Lehua Brown, Elizabeth Kelley, Tara McArthur

Crystal Dance
Caine Keenan

Labyrinth of the Rays
Erin Lehua Brown, Andrea Dispenziere, Elizabeth Kelley, T.J. Spaur, Prentice Whitlow

Return to the Crystal and the Sphere
la compagnie

* dans la version longue du spectacle (1h), la version courte (scolaires) dure environ 50 mn.

Le projet est co-financé par une bourse du National Endowment for the Arts. Un grand merci à Deluxe Corporation, Wells Fargo, Richard K. et Shirley S. Hemingway Foundation, et Henry W. Leslie & M. Eskuhe Foundation pour leur sponsorship des représentations Jeune Public de The Crystal and the Sphere. L'octroi des licences de présentation de ces œuvres a été possible grâce aux droits exclusifs des ProArts International et le Nikolais/Louis Foundation for Dance, Inc www.nikolaislouis.org

LA COMPAGNIE

Né à Southington, Connecticut, Alwin Nikolais a d'abord étudié le piano et a commencé la danse dès l'adolescence, tout en débutant une carrière de musicien en accompagnant à l'orgue des films muets. Au Bennington College, il étudia avec Martha Graham et Hanya Holm et bien d'autres. En 1935, il est nommé directeur du Hartford Parks Marionette Theatre. En 1937, il ouvre son propre studio de danse et, en 1940, reçoit sa première commande, pour le ballet *Eight Column Line*. Après un passage dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, Nikolais fonde, à New York en 1948, la Playhouse Dance Company, rebaptisée Nikolais Dance Theatre.

En 1949, Nikolais rencontre un couple de jeunes danseurs - Murray Louis et Joan Woodbury. Tous deux ont été profondément influencés par les idées de Nikolais sur la «décentralisation», dans lequel les costumes, l'éclairage et les projections d'images ont pour but de construire un spectacle non seulement sur la qualité des danseurs, mais aussi sur l'effet global sensoriel qu'on qualifiera plus tard de «spectacle total» ou «spectacle multimédia». Louis rejoint la compagnie de Nikolais en tant que soliste et devient par la suite cofondateur de The Nikolais - Louis Foundation for Dance, une organisation majeure comprenant une école ainsi que Nikolais Dance Theatre et Murray Louis Dance Company.

Woodbury, quant à elle, a rencontré Shirley Ririe, une autre élève de Nikolais, en 1952. Elles deviennent rapidement amies. Elles commencent à créer et à enseigner ensemble à l'Université de l'Utah et, au début des années 1960, elles invitent Nikolais et Louis à passer chaque été à travailler avec leurs élèves. Ririe et Woodbury créent la Ririe-Woodbury Dance Company en 1964, avec un répertoire d'œuvres originales ainsi que les pièces qui lui ont été transmises par Nikolais et Murray. Après la mort de Nikolais en 1993, Nikolais/Louis Foundation est divisée en deux compagnies mais, en 2002, Louis préfère ne garder que Ririe-Woodbury Dance afin de préserver et de présenter les travaux de Nikolais, marquant ainsi pour la première fois, le fait qu'une compagnie américaine absorbe et s'enrichit du travail d'un maître, tout en conservant son identité propre.

Ces pièces chorégraphiées par Alwin Nikolais, interprétées par la Ririe-Woodbury Dance Company, rassemblent dix danseurs exécutant la plupart des grandes pièces de Nikolais. Alberto del Saz, co-directeur artistique de Nikolais/Louis Foundation en est le principal maître d'œuvre. Ancien danseur avec Nikolais, Alberto del Saz travaille avec Nikolais/Louis Foundation depuis 25 ans. À l'heure actuelle, son objectif est de préserver le répertoire, l'héritage, et la Nikolais/Louis technique, grâce à l'enseignement et la création dans tous les continents.

ALWIN NIKOLAIS 1910-1993

Chorégraphe, compositeur, scénographe et costumier, Alwin Nikolais a combiné ses nombreux talents dans une seule et même esthétique. Dans une carrière qui s'est étendue sur cinq décennies, il a laissé son empreinte sur toutes les scènes du monde, mais aussi sur Broadway et à la télévision. Chaque création comportait quelque chose de nouveau, son style devenait référence. Ses éclairages merveilleux, ses compositions musicales, ses chorégraphies, ses costumes ont influencé la scène contemporaine et toute une génération de chorégraphes. M. Nikolais a été salué pour ses réalisations et sa contribution à de nombreuses reprises. En 1987, il a reçu des Etats-unis la plus haute récompense culturelle, «The National Medal of Arts», décernées par le Président Reagan, avec les honneurs du Centre Kennedy.

Souvent affectueusement nommé le Patriarche américain de la danse moderne française, M. Nikolais est chevalier de Légion d'honneur en France et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Alwin Nikolais est né en 1910 à Southington, Connecticut. Il a étudié le piano dès son plus jeune âge et commence sa carrière en tant que musicien en accompagnant à l'orgue des films muets. C'est un spectacle de la célèbre danseuse allemande Mary Wigman, qui l'a dirigé vers la danse. Tout jeune, il a suivi les cours de danse au Bennington College avec des grandes figures de la danse moderne mondialement connues: Hanya Holm, Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, Louis Horst, et d'autres. En 1948, M. Nikolais est nommé directeur de Henry Street Playhouse, où il fonde la Playhouse Dance Company, plus tard connue sous le nom de Nikolais Dance Theatre. C'est là que Nikolais a commencé à développer sa propre notion abstraite de danse-théâtre, où l'homme évolue dans environnement global. M. Nikolais redéfini la danse, comme «l'art du

mouvement», qui est à la fois message et messenger. Dans les années qui suivent, la «Total Dance Theatre» de Nikolais commence à prendre forme, et la compagnie fait sa place dans l'avant-garde de la danse contemporaine en Amérique et en Europe. D'innombrables tournées aux USA mais aussi dans le monde entier conduit la compagnie à se produire en compagnie majeure du XXe siècle sur tous les continents. Bien sûr, on retient aussi que Carolyn Carlson fut l'égérie féminine de Nikolais pendant 8 ans, mais aussi Susan Buirge, pour ne citer que les performers ayant fait carrière en France. C'est ainsi que lui est confié par le Ministère français de la Culture le CNDC d'Angers (Centre National de danse contemporaine) où, de 1978 à 1981, un nombre incalculable de danseurs et chorégraphes français et européens se sont formés à son approche «totale» de la danse : de Philippe Decoufflé à Dominique Boivin, Marcia Barcellos, Marc Lawton... M. Nikolais est reconnu comme un maître et sa pédagogie est enseignée dans les écoles et les universités à travers le monde.

MURRAY LOUIS

M. Louis est connu dans le monde, non seulement comme un grand danseur, mais aussi comme un chorégraphe d'un exceptionnel talent, enseignant et éloquent porte-parole de l'art de la danse. Directeur de Nikolais et Murray Louis Dance Company, il a créé lui-même plus de 100 pièces.

Né à Brooklyn en 1926, Louis Murray a grandi à Manhattan. En 1949, il s'inscrit aux cours d'été du Colorado College donnés par Hanya Holm. C'est là qu'il rencontre Alwin Nikolais, qui va majoritairement influencer sa carrière. En 1949, il devient soliste pour la compagnie de Nikolais nouvellement formée. En 1953, Murray Louis Dance Company est fondée. Il a publié une collection d'essais, *Inside Dance* et *On Dance*, une collection vidéos de solos intitulée *Murray Louis in Concert*, des séries de films en cinq parties comme *Dance as an Art Form* et des séries de

vidéo en cinq parties, comme, *The World of Alwin Nikolais*.

En 1998, M. Louis a reçu un doctorat honorifique de l'Université de l'Ohio, et un titre de docteur honoris causa de l'Université Rutgers dans le New Jersey. En 2004, il achève le *The Nikolais & Louis Technique*, *The Unique Gesture*, un ouvrage publié par Rutledge Press.

ALBERTO DEL SAZ

Le directeur artistique de Nikolais/Louis Foundation for Dance, et assistant de Murray Louis, M. del Saz est un lien vital et important dans le maintien du répertoire actif de Nikolais/Louis.

Né à Bilbao, en Espagne, M. del Saz a étudié le patin à glace à un âge précoce, et en a fait sa première carrière. Ses premières formations en danse a été donné à la Nikolais/Louis Lab de danse par des grands maîtres de la technique : Hanya Holm, Alwin Nikolais, Murray Louis, Claudia Gitelman, Tandy Beal, Beverly Blossom et autres. En 1985, M. del Saz a fait ses débuts comme soliste avec le Nikolais Dance Theatre, qui a été rebaptisé par la suite Nikolais et Murray Louis Dance Company. En tant que membre de cette compagnie de renommée internationale, il a tourné à peu près dans tous les continents sur le globe.

M. del Saz est le directeur de la reconstruction du répertoire Nikolais/Louis et a mis en scène le répertoire de Nikolais/Louis avec des universités et des compagnies de danse professionnelles à travers le monde. M. Del Saz travaille avec Nikolais/Louis Foundation depuis 25 ans.

photos : © D.R.

LYON / DIRECTION : GUY DARMET
MAISON DE LA DANSE

Maison de la Danse 8 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon
administration : 04 72 78 18 18 location : 04 72 78 18 00
www.maisondeladanse.com - licences 1-125594, 2-125595, 3-125596

La Maison de la Danse remercie pour leur soutien

La société TARVEL Décoration Florale pour la décoration du hall.

Partenaires de la Maison de la Danse sous l'égide du Club Entreprises :

Membres amis : Agence Immobilière Mercure Rhône-Alpes, Atelier d'Architecture Hervé Vincent, C.A.S Conseil Actions Services, CDA Informatique CLM, Cofely, Crédit Agricole Centre-Est, Hôpital Privé Jean Mermoz

Membre associé : Caisse d'Épargne Rhône-Alpes Lyon

Les artistes ont le plaisir de séjourner à la résidence **CITÉA** Lyon 8e.