

**BALLET DE L'OPÉRA NATIONAL
TCHAIKOVSKI DE PERM**
Soirée Tchaïkovski / Minkus

programme saison 2011/12

FÉVRIER • me 8 - 19h30 • je 9 - 20h30 • ve 10 - 20h30 • sa 11 - 15h (collectivités)
• sa 11 - 20h30 • di 12 - 17h • ma 14 - 20h30 • me 15 - 19h30

RENDEZ I VOUS AUTOUR DES SPECTACLES

AUTOUR DE L'ÉCHANGE

• Répétition ouverte au public. Grande salle, entrée libre, durée variable entre 1h et 1h30, ma 14 fév - 18h

MAISON NOMADE

Le Ballet de Perm s'invite au Musée des Tissus et Musée des Arts Décoratifs !

- Vidéo-conférence, *l'univers du Ballet classique...*, me 8 fév. - 15h
- Pas de deux, dans la grande Salle des Tapis ve 10 et me 15 fév. - 14h
- Atelier de conception, *À la pointe du Tutu*, me 15 fév. - 10h15/12h15 (atelier jeune public)

AUTOUR DE L'IMAGE

• Projection avant et après les représentations : *Aurélié Dupont, l'espace d'un instant* et *Architecture : l'Opéra Garnier* du 8 au 15 fév. - salle Jacques Demy

SOIRÉE TCHAIKOVSKI-MINKUS / LE PROGRAMME

SÉRÉNADE

1934 – recréation 2004

musique **Piotr Ilitch Tchaïkovski**,
Sérénade en ut majeur pour orchestre à cordes, op 48-1880

chorégraphie **George Balanchine**
costumes d'après **Barbara Karinska**

durée : **32 min**

Sérénade est le premier ballet original créé par George Balanchine en 1934. Il est dansé dans un premier temps par les élèves de la School of American Ballet, puis inscrit au répertoire du New York City Ballet. La partition est composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski. Elle est construite en quatre mouvements : *Pezzo in forma di sonatina*, *Valse*, *Élégie* et *Tema Russa*. Ce ballet où triomphe la danse féminine offre une image d'une danse classique gracieuse, lyrique et intemporelle. C'est l'œuvre de Balanchine la plus représentée, elle est devenue la signature du New York City Ballet.

ENTRACTE

LA BELLE AU BOIS DORMANT (DIVERTISSEMENT - LE MARIAGE D'AURORE - ACTE III)

1893 - recréation 2003

musique **Piotr Ilitch Tchaïkovski**
livret **Marius Petipa, Ivan Vsevoljki**
d'après **Charles Perrault**
chorégraphie **Marius Petipa**
consultante chorégraphique pour la
reprise 2003 **Gabriela Komleva**
costumes, décors **Vyacheslav Okunev**
durée : **42 min**

Le ballet *La Belle au bois dormant* est créé le 15 janvier 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg. Il est l'œuvre conjugée du chorégraphe Marius Petipa et du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski. Le ballet est en trois actes. Il présente l'histoire de la princesse Aurore. À son baptême, ses parents ont invité toutes les fées du royaume, sauf une, la fée Carabosse. Alors que chaque fée se penche sur le berceau de la princesse pour la bénir et lui attribuer un don, la fée Carabosse arrive et

lui lance une malédiction : à son seizième anniversaire, Aurore se piquera le doigt et mourra. Mais l'une des marraines de la princesse, la fée Lilas, n'avait pas béni l'enfant. Elle ne peut annuler la malédiction entièrement, mais elle annonce qu'après la piqûre, Aurore sera plongée dans un profond sommeil de cent ans et sera réveillée par le baiser d'un prince... Dans l'acte III on fête le mariage. Les fées sont invitées. D'autres personnages des contes de Charles Perrault (comme le Chat botté, Le Petit Chaperon Rouge ou Cendrillon) sont présents. Le prince et la princesse sont mariés, bénis par la Fée des lilas. Le ballet se termine par une apothéose.

ENTRACTE

LA BAYADÈRE (LE ROYAUME DES OMBRES - ACTE III)

1877 – recréation 2001

musique **Léon Minkus**
chorégraphie **Marius Petipa**, réalisée
par **Kseniya Ter-Stepanova**
consultante chorégraphique pour la
reprise 2003 **Gabriela Komleva**
durée : **35 min**

La Bayadère est un ballet romantique créé en 1877 par le chorégraphe Marius Petipa et le compositeur Léon Minkus. Le ballet raconte l'histoire de la bayadère Nikiya et du valeureux guerrier Solor qui se sont mutuellement juré une fidélité éternelle. Le grand brahmane, également amoureux de Nikiya, apprend ses relations avec Solor. En parallèle, Dugmanta, rajah de Golconda, souhaite fiancer Solor à sa fille Gamzatti. Ensemble, ils mettent donc en place une machination pour tuer Nikiya. Dans le troisième acte, Nikiya se retrouve dans le royaume des ombres. Elle reproche à Solor d'avoir brisé son serment d'amour, mais lui dit qu'elle l'aime toujours. Ils dansent ensemble, entrecoupés par les danses d'autres ombres.

La tournée du Ballet National de Perm est organisée en accord avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication de la Région de Perm.

durée totale : **2h45 entractes compris**

A PROPOS DU SPECTACLE

Si Perm est connue pour être la ville natale de Serge Diaghilev, en revanche sa compagnie de ballet l'est beaucoup moins et elle n'était jamais venue en France avant la saison dernière dans le cadre de l'année France-Russie. Pourtant, on la considère comme la cousine du prestigieux Ballet Kirov de Saint-Pétersbourg depuis que celui-ci, réfugié à Perm durant la seconde guerre mondiale, lui a transmis son style et son exigence. À la Maison de la Danse, le *Lac des Cygnes* interprété par le Ballet de Perm a soulevé l'admiration et l'adhésion. Pour son retour ardemment souhaité cette année, il nous offre un programme Tchaïkovski/Minkus enchanteur. *Sérénade*, l'un des premiers chefs-d'œuvre de Balanchine, reste l'un des plus beaux hommages adressés à Tchaïkovski, avec ses tracés vaporeux, ses envols immatériels, osmose parfaite entre danse et musique. *La Belle au bois dormant* allie des numéros brillants, ciselés avec élégance. Enfin, *La Bayadère* est une envoûtante fresque orientale qui entraîne vers une Inde de songe et de mystère. Cinquante-cinq danseurs d'une virtuosité étourdissante, corps de ballet et Étoiles unissent la spécificité technique de l'école classique russe à une sensibilité à fleur de peau.

LE THÉÂTRE TCHAIKOVSKI DE PERM

Le Théâtre Tchaïkovski de Perm est l'un des plus prestigieux instituts artistiques de la Russie. Ville aux mille références culturelles, Perm se dresse, majestueuse, surplombant le fleuve Kama. Le Théâtre entre dans sa 135e saison. De tout temps, il s'est appliqué à présenter un nombre croissant d'œuvres classiques et contemporaines, accordant une grande importance et une orientation toute particulière pour les opéras et ballets de Tchaïkovski, natif de la région. Parmi le vaste répertoire de Tchaïkovski, le Théâtre sélectionne et programme régulièrement les œuvres majeures les plus réputées : *La Dame de Pique*, *Eugène Onegine*, *Yolantha*, *Jeanne d'Arc*, *Mazepa*, *Le Lac des Cygnes*, *La Belle au Bois Dormant* et

Casse-Noisette. Le Théâtre a également pour vocation l'organisation de festivals de musique et de forums, ainsi que l'animation d'un programme très élaboré d'activités artistiques. Perm est également la ville de Sergei Diaghilev, impresario de grande notoriété, personnage emblématique qui a réformé l'art théâtral du XXe siècle ; grâce à son génie, les Ballets Russes ont révolutionné le ballet classique. Fort des relations privilégiées avec Diaghilev, le Théâtre accueille régulièrement le prestigieux Festival Diaghilev ainsi que les forums des Saisons Diaghilev (Perm, Saint Pétersbourg, Paris). Pour le Théâtre, cette démarche s'inscrit dans une double mission : préserver son héritage d'une incroyable richesse et surtout, le propulser vers de nouvelles perspectives plus florissantes. Les Festivals Diaghilev ont fait preuve d'une grande efficacité en déployant ressources, talents et recherches et ce, en lien avec la musique, les beaux-arts, le cinéma, la communication... Parallèlement, ils attirent bon nombre de compagnies nationales et internationales, maîtres de ballet, directeurs de théâtre, critiques et autres célébrités publiques. En 2001, George Isaakian - lauréat du State Price récompensant son soutien précieux pour les arts - apporta un soutien inestimable à l'Opéra et au Ballet de Perm. Depuis lors, il n'a eu de cesse de promouvoir les opportunités, favoriser le développement du potentiel artistique des compagnies, rénover le répertoire, tout en respectant scrupuleusement l'esprit des grands classiques russes : *Prince Igor de Borodine*, *La Mariée du Tsar* et *La Servante de Rimski-Korsakov*, *Boris Godounov de Moussorgski*.

Ainsi, les opéras populaires de Verdi, Puccini, Mozart, Leoncavallo, et d'autres œuvres moins connues, ont permis au public de Perm d'accroître son intérêt pour l'art lyrique. Le Théâtre de Perm est fier de lancer les premières mondiales des opéras russes : *Cléopâtre* et *Cendrillon* de Massenet, *Lolita* de Schedrin, *Alcina* de Händel, formidable avancée dans le domaine musical, ces œuvres ayant été trop rarement interprétées en Russie, ainsi que : *Carmen*

de Bizet, *Rusalka* de Dvorak dans une version contemporaine, et le superbe *Mazepa* de Tchaïkovski qui depuis 1983, n'avait pas été joué à Perm. Il est également dans la tradition du Théâtre de Perm de réaliser une coproduction réunissant chorégraphes, directeurs et concepteurs de décors de différents pays : Allemagne, Espagne, Suisse, États-Unis et Royaume-Uni. Une version réactualisée du *Lac des Cygnes*, chorégraphiée et mise en scène par la prodigieuse danseuse Natalia Makarova (résidant aujourd'hui aux États-Unis) est le parfait exemple d'une collaboration artistique réussie. Le Ballet de Perm a également contribué à cette vague de modernisation en créant une nouvelle adaptation des prodigieux ballets que sont : *La Belle au Bois Dormant*, *Don Quichotte* et *Casse-Noisette*. Le Ballet de Perm bénéficie du soutien de l'association George Balanchine et Jerome Robbins Trusts qui, conjointement, réalisent des projets russo-américains sous l'égide «George Balanchine et Jerome Robbins Choreography on the Perm Stage». L'Opéra de Perm est le détenteur du prestigieux prix national, le Golden Masque pour *Don Pasquale* de Donizetti (1996) et *La Dame de Pique* de Tchaïkovski (1998). Cette haute distinction a également été décernée au Ballet de Perm pour *Ballet Impérial* de Balanchine (2004).

En 1999, un groupe de directeurs artistiques originaires de Perm s'est vu attribuer la plus importante distinction -State Award of Russia- pour avoir monté avec brio un cycle complet d'opéras basés sur l'art lyrique de Pushkin et appelé *Pushkin in Opera*. Perm est également le siège d'un important concours, l'Open Russian Ballet Arabesque, supervisé par les maîtres de ballet Vladimir Vassiliev et Ekaterina Maximova, couple mythique du Bolchoï. Les dernières tournées de l'Opéra et du Ballet de Perm se sont déroulées en Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Irlande ainsi qu'aux États-Unis.

LES CHORÉGRAPHERS

GEORGE BALANCHINE (1904-1983)

Né à Saint-Petersbourg, George Balanchine est sans aucun doute un chorégraphe très important du XXe siècle et un pionnier du ballet aux États-Unis. Co-fondateur et maître de ballet du New York City Ballet, il a jeté les bases du ballet néo-classique fondé sur la profonde connaissance qu'il avait du ballet romantique. Il était réputé pour son oreille musicale. Il n'a pas écrit de

partition mais a exprimé la musique à travers la danse et a principalement œuvré avec Igor Stravinsky, son contemporain. Balanchine accorde la priorité à l'élément dansé. Très tôt, il s'écarte délibérément de la narration dramatique et, s'il signe quelques ballets à thème, c'est en éliminant toute pantomime, cherchant à relater l'histoire avec clarté et par le seul truchement de la danse. Il règle aussi des ballets d'ambiance, sans intrigue proprement dite, tout en conservant les situations ou les personnages que la partition suggère. La musique et son interprétation sont la clef de voûte de son travail. Considérant Marius Petipa comme son père spirituel, il s'inscrit dans la tradition classique et se réfère aux pas d'école pour les dépasser. Il prône une beauté formelle tendant vers l'épure, une virtuosité technique transcendée par la maîtrise des interprètes et accorde la prééminence à la danseuse.

MARIUS PETIPA (1822-1910)

Grand rénovateur du ballet de son époque, Marius Petipa a essentiellement construit sa carrière en Russie. Enfant de chorégraphe, le jeune Petipa ne manifeste pas de prime abord un intérêt particulier pour la danse. Pourtant, à l'âge de 9 ans, il virevolte dans son premier ballet dirigé par son père *La Dansomanie* au théâtre de la Monnaie de Bruxelles. De retour en France, le jeune homme devient premier danseur à l'Opéra de Nantes et étudie notamment avec Auguste Vestris. Rapidement, il prend goût à la chorégraphie et monte des petits ballets en un acte comme *La Jolie Bordelaise* ou encore *La Vendange*. En 1942, l'artiste s'installe en Espagne pendant 4 ans durant lesquels il est engagé au Théâtre du Roi de Madrid. Là, il s'intéresse à la danse espagnole et signe des ballets tels que *Carmen et son torrero*. À partir de 1948, Marius Petipa est danseur étoile à Saint-Petersbourg et dès lors il ne quittera plus la Russie. Son succès va en augmentant notamment grâce à son interprétation dans *Paquita* qui est encensée par la critique. Petipa gravit les échelons pour devenir deuxième maître de ballet à Saint-Petersbourg. Trop âgé pour continuer à danser, il se consacre pleinement à la chorégraphie. Son style se caractérise par des productions luxueuses avec un corps de ballet important. Après 56 ans passés au service du ballet de Saint-Petersbourg, Marius Petipa est évincé bien qu'il garde le titre de Maître de Ballet à vie.

LES COMPOSITEURS

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Tchaïkovski est un compositeur éclectique. Son œuvre, d'inspiration plus occidentale que celle de ses compatriotes contemporains, intègre des éléments occidentaux ou exotiques, mais ceux-ci sont additionnés à des mélodies folkloriques nationales. Tchaïkovski compose dans tous les genres, mais c'est dans la musique d'orchestre comme les symphonies, les suites, et les concertos qu'il déploie toute sa science de l'orchestration et donne la mesure de son sens mélodique inspiré. C'est également lui qui donne ses lettres de noblesse à la musique de ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre auparavant considéré comme mineur. Il incarne la figure dominante du romantisme russe du XIXe siècle dans toute sa vitalité populaire et généreuse et sa profonde sincérité.

LÉON MINKUS (1826-1917)

Minkus est surtout connu pour les partitions qu'il a composées en tant que compositeur de ballets des Théâtres Impériaux de Saint-Petersbourg pour lesquels il écrivit des œuvres originales et des reprises à l'intention des maîtres de ballet Petipa et Arthur Saint-Léon. Ses compositions les plus célèbres sont : *La source* conjointement avec Léo Delibes (1866), *Don Quichotte* (1869) et *La Bayadère* (1877). Il a également écrit des passages destinés à être insérés dans des ballets existants. Parmi ceux-ci, notons : *Le Grand pas classique*, *Le Pas de trois* et *La Mazurka des enfants* écrits pour la reprise par Petipa, en 1881, du ballet *Paquita*. Une des grandes forces de Minkus est son habileté à créer une infinie variété de mélodies (élément principal de jugement au XIXe siècle). De nos jours, la musique de ballet produite par Minkus est une des plus connues et interprétées par tous les ballets. Elle fait également partie intégrante du répertoire du ballet classique traditionnel.

BALLET DE L'OPÉRA NATIONAL TCHAÏKOVSKI DE PERM

Étoiles

Inna Bilash, Maria Menshikova,
Natalia Moisseeva
Rostislav Desnitsky, Nikita Chetverikov,
Sergeï Mershin

Solistes

Kseniya Barbashova,
Maria Belousova, Natalia Domracheva,
Lyaysan Gizatullina,
Ekaterina Gushchina,
Kristina Lazukova, Evgeniya Lyakhova,
Elena Kobeleva, Natalia Makina,
Anna Poistogova, Albina Rangulova,
Anna Terenteva
Marat Fadeev, Alexandre Solovei,
Alexandre Taranov, Ivan Tkachenko,
Denis Tolmazov, Taras Tovstyuk

Corps de ballet

Maria Bogunova, Polina Buldakova,
Galina Dubrovina, Kristina Elykova,
Yulia Gogoleva, Kseniya Gorobets,
Olga Iudina, Kristina Iurganova,
Tatiana Kemezh, Tatiana Kolchanova,
Santa Kachanova, Elena Morozova,
Natalia Poleshchuk,
Marianna Selvestru, Daria Sinolitsa,
Evgenia Shirinkina, Kristina Yurganova,
Evgenia Vostrikova, Olga Zavgorodnaya
Pavel Boyarinov, Alekseï Budrin,
Stepan Demin, Nicolai Gruzdev,
Sergeï Klochkov, Sergeï Kreker,
Oleg Kulikov, Alekseï Lysenko,
Artem Mishakov, Vitaly Poleshchuk,
Ivan Poroshin, Roman Tarkhanov,
Igor Teinn, Yvan Tkachenko,
Mikhail Timashev, Dimitri Zvyagin

Directeur général Anatoly Pichkalev

Directeur du ballet

Alexey Miroshnichenko

Maître de ballet Vitaly Dubrovin

Superviseur du projet

Oleg Levenkov

Interprète Olga Golubtcova

Répétitrice Olga Lukina

Pianiste-répétiteur Fatima Taysaeva

Régisseur lumière

Wladimir Kagarlyk

Régisseurs son

Yuri Chernov, Oleg Posokhin

Régisseurs plateau

Aleksandre Popov

Roman Shimanovsky

Costumes Irina Aksenova,

Galina Rogozina

Maquillage Olga Merzliakova

Perruques Natalya Vetoshenko

Administrateur de tournée

Antoine de Froberville

Organisateur de la tournée

GRUBER BALLET OPÉRA

6, rue rampon 75011 PARIS

Tel. 01 43 57 30 60

beatrice@gruberballetopera.com

PROCHAINEMENT...

©Augustin Rebetez

6 - 11 MARS 2012

ZIMMERMANN & DE PERROT

HANS WAS HEIRI

Création 2012

7 INTERPRÈTES

"Trop. Trop dingue. Trop poète. *Hans was Heiri* est un vertige qu'on porte avec soi."

Alexandre Demidoff, Le temps

PRÉSENTATIONS AU PUBLIC

MAISON DE LA DANSE SAISON 2012/2013

du lundi 23 au samedi 28 avril

lundi 23 à 19h30

mardi 24 à 20h30

mercredi 25 à 15h

mercredi 25 à 19h30

jeudi 26 à 20h30

vendredi 27 à 20h30

samedi 28 à 19h30

à la Maison de la Danse

ENTRÉE LIBRE

15^E BIENNALE DE LA DANSE SEPTEMBRE 2012

LA BIENNALE
DE LYON
DANSE

lundi 21 mai à 20h

mardi 22 mai à 20h

au TNP Villeurbanne

ENTRÉE LIBRE

© : Anton Zavyalov

LYON '2011-2012

MAISON DE
LA DANSE

EDN European
Dancehouse
Network

FONDATION
BNP PARIBAS

WWW.MAISONDELADANSE.COM

administration : 04 72 78 18 18 - location : 04 72 78 18 00 - licences 1-125594, 2-125595, 3-125596

Rhône-Alpes

RHÔNE
LE DÉPARTEMENT

DOJ
DUTEL AVOCATS

HOLDING TEXTILE HERMÈS

AIRFRANCE

SNCF

TZL
SYTRAL

Citadines
APART HOTEL

JCDecaux

Citéa

TARVEL

HÔTEL CARLTON
LYON

club ENTREPRISES

MAISON DE LA DANSE PARTENAIRES DE LA MAISON DE LA DANSE SOUS L'ÉGIDE DU CLUB ENTREPRISES :

Membres amis : Agence Immobilière Mercure Rhône-Alpes, Allianz, Atelier d'Architecture Hervé Vincent, COFELY GDF SUEZ, Crédit Agricole Centre-Est, Hôpital Privé Jean Mermoz

Membres associés : Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, Groupe HARDIS (informatique)

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