

UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO

Performance / Conférence / Ateliers

COMPAGNIE DIDIER THERON

Autour du Boléro

Un Commentaire de J.M.G. LE CLEZIO

« Ma mère, quand elle m'a raconté la première du Boléro, a dit son émotion, les cris, les bravos et les sifflets, le tumulte. Dans la même salle, quelque part, se trouvait un jeune homme qu'elle n'a jamais rencontré, Claude Lévi-Strauss. Comme lui, longtemps après, ma mère m'a confié que cette musique avait changé sa vie.

Maintenant, je comprends pourquoi. Je sais ce que signifiait pour sa génération cette phrase répétée, serinée, imposée par le rythme et le crescendo. Le Boléro n'est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l'histoire d'une colère, d'une faim. Quand il s'achève dans la violence, le silence qui s'ensuit est terrible pour les survivants étourdis.

J'ai écrit cette histoire en mémoire d'une jeune fille qui fut malgré elle une héroïne à vingt ans. »

Bonnes feuilles — Entretien avec J.M.G. Le Clézio

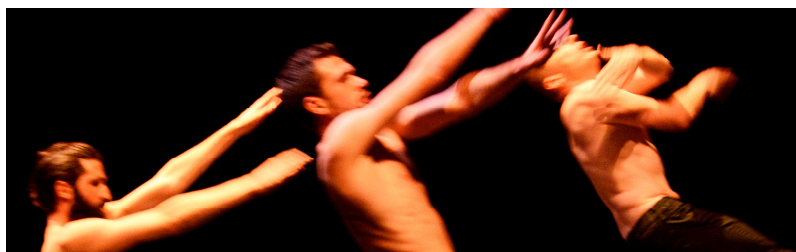
Maurice BEJART et le Boléro

« ...Sa renommée devient internationale à partir de cette création provocante sur l'élan sexuel et équilibrant corps de ballet masculin et féminin. Maurice Fleuret écrit du balancement sensuel et lascif de son 'Boléro' : "On ne danse plus ici sur une musique, on danse la musique [...] l'œuvre chorégraphique [...] devient lecture par le mouvement, exploration et exaltation du sens musical [...] comme si tout venait de la même énergie première. »

UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO

PERFORMANCE / CONFERENCE / ATELIERS

Une conférence musicale et dansée
autour du Boléro de Ravel

*Pour tous publics à partir de 10 ans
CM2 / collèges / lycées*

*Pour tous lieux
halls, cours, gymnases, espaces publics...*

Situer, expliquer, voir, comprendre pour
S'approprier le boléro, le jouer, le danser

SHANGHAI BOLERO est une création chorégraphique de Didier Théron autour d'une vision contemporaine du Boléro de Ravel. Cette partition pour trois danseurs a suscité l'engouement des différents publics qui l'ont vu suite à sa création au Festival MONTPELLIER DANSE 11.

La force de l'œuvre musicale de Ravel est dans sa conception et son écriture. En composant *Shanghai Boléro*, Didier Théron s'appuie sur les principes de construction du boléro, en les appliquant à la danse et en inventant une transcription chorégraphique originale.

La Performance / Conférence a pour but de comprendre les spécificités de ces deux écritures, afin d'en dégager les principes de composition. Elle propose ensuite à travers un **atelier de pratique musicale ou danse** de s'approprier l'œuvre de Ravel et d'inventer à partir de ces principes de nouvelles formes composées du boléro.

Chorégraphe : **Didier Théron**
Musique : **Le Boléro — Maurice Ravel**
Musicien : **Nicolas Stimbre**
Interprètes : **Lorenzo Dallaï, Thomas Régnier, Samuel Watts**

Contact :

Compagnie Didier Théron
Carine Jouen — Chargée de diffusion
Tél : 04 67 03 36 16 / diffusion@didietheron.com

COMPAGNIE DIDIER THÉRON

COMPAGNIE DIDIER THERON
UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO
PERFORMANCE / CONFERENCE / ATELIERS

Déroulement du projet :
observation, analyse, et pratique

Présenter la partition musicale du Boléro de Ravel **et le positionnement de la structure chorégraphique** de Didier Théron /en présence d'un musicien et du chorégraphe

Danser la pièce chorégraphique le *Boléro les Hommes* – deuxième volet de *Shanghai Boléro - triptyque* / avec trois danseurs.

Partager un atelier d'écriture chorégraphique ou de composition musicale en groupe(s).

Lieux : gymnases / cours / halls / théâtres / espaces publics

Durée : **une demi-journée**
conférence + extrait dansé de Shanghai Boléro + atelier

Ateliers : **possibilité d'augmenter le volume d'ateliers musique ou danse en fonction de la demande**

Public : **tout public à partir de 10 ans**

Matériel : **sonorisation à prévoir**

COMPAGNIE DIDIER THERON
UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO
CONFERENCE / PERFORMANCE / ATELIERS

La Conférence

Le BOLERO DE RAVEL est un carrefour de l'histoire. Cette pièce met en relation l'histoire de la musique et celle de la danse qui se rencontrent au 20ème siècle autour de cette partition, présentée pour la première fois le 22 novembre 1928 à Paris.

Créé par Ravel pour la danse, le Boléro amène une nouvelle esthétique, quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. C'est une œuvre qui tourne le dos au romantisme. Il ne s'agit plus d'exprimer des sentiments, mais une part d'intérieur.

La force de ce crescendo n'est pas seulement dans la démonstration orchestrale. C'est pour la première fois, une célébration du rythme de l'orchestre, et de la musique pour elle-même.

En parallèle, c'est une célébration de la danse et du mouvement. Cette partition révèle une puissance musicale que l'on ressent physiquement et qui nous emporte de façon irrésistible.

Les éléments de la construction musicale

Un principe : une phrase

Le boléro ne s'appuie ni sur une mélodie, ni sur une histoire, ni sur un chemin harmonique mais sur un principe dynamique de plus en plus fort. Ravel met en place les moyens de cette dynamique.

Un son de base : la caisse claire.

Ravel confie à cet instrument le soin de porter la partition du Boléro. D'un bout à l'autre, le rythme espagnol joué par la caisse claire en donne la mesure.

Le principe d'accumulation et de crescendo :

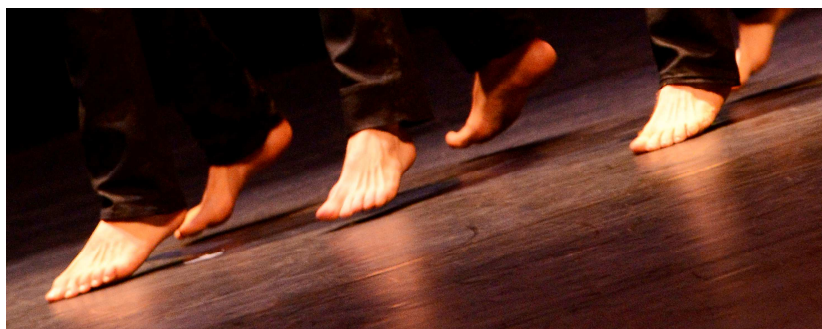
Le rythme de la caisse claire est ensuite partagé par les autres pupitres et tous les instruments le reprennent à leur façon. Ravel orchestre très précisément cette diffusion.

La variété et la répétition :

Deux principes presque antagonistes pour une accumulation.

Ravel dépasse cet antagonisme en jouant sur les emprunts — au jazz — et sur l'association d'instruments différents portant la même partition (les alliages). Il fait ainsi entendre un vocabulaire nouveau

COMPAGNIE DIDIER THERON
UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO
CONFERENCE / PERFORMANCE / ATELIERS

Les éléments de la construction chorégraphique

La chorégraphie s'appuie sur les notions simples de la danse contemporaine : notion de poids, d'espace, de dynamique, d'écoute. Elle crée un lien permanent mais sans cesse modifié avec la partition musicale. Son originalité s'appuie sur :

- Une phrase de base
- Un principe d'accumulation spécifique
- Un espace avec des choix clairement définis.
- Des états de corps qui se conjuguent, s'opposent et se répondent.
- Une gestuelle et un vocabulaire contemporains venus de la danse, du sport et de propositions personnelles apportées par chacun des interprètes, d'interactions entre les danseurs, de références et de citations.

Les ateliers

L'atelier de danse

L'analyse des œuvres musicale et chorégraphique permettra de dégager des principes de création qui seront ensuite analysés et partagés avec les participants.

Un travail d'improvisation sera proposé à partir de ces règles.

Ce temps pratique permettra d'aborder les fondamentaux de la danse contemporaine : espace / écoute / poids / dynamique / rythme.

Par cette expérimentation, les participants vont s'approprier la partition et danser à leur façon le boléro.

L'atelier de musique

Observer, analyser, écouter le Boléro.

Travailler sur les principes de rythme et d'accumulation mis en place par Ravel.

Profiter de l'atelier pour questionner ce qu'est la composition au sens large du terme.

Pour les stagiaires instrumentistes : possibilité d'apporter son instrument.

COMPAGNIE DIDIER THERON
UN APRES-MIDI ATOUR DU BOLERO
CONFERENCE / PERFORMANCE / ATELIERS

Extraits de presse — Shanghai Boléro

A propos de Shanghai Boléro - Triptyque

« Trois fois dix sept minutes de bonheur. Lors que le rideau tombe, bravos et applaudissements rompent la tension des spectateurs subjugués, épuisés par leur performance physique et leur extrême concentration, les danseurs sourient : leur bonheur égalait le nôtre, la musique en avait même un éclat particulier, le Boléro avait rajeuni d'une nouvelle vigueur. »

Jacqueline Maurel — L'Hérault du jour — déc. 11

« Curieusement, ce corps devenu muet depuis près de 20 ans, semble tout doucement reprendre une certain place, celle qu'appelle l'émotion, l'envie de vivre, rire et créer. Avec en plus au coin des yeux le sourire qui nous garde à distance, un jeu se trame sans duperie dans le contrat qui relie danseurs et spectateurs. Le jeu en vaut la chandelle. »

Pétula Renoir — Let's motiv — nov. 11

A propos de Shanghai Boléro — Part.2 — Les Hommes

« Les corps agissent comme les instruments de la composition de Ravel, et construisent l'érotisme d'une figure répétitive et mécanique jusqu'à l'exaspération. Les danseurs minces et musclés, contribuent par leur énergie athlétique à la construction du désir, également espace de combat et d'entraide. 18 minutes d'une géométrie dansée parfaite et impitoyable sur un carré de lumière habité par l'intelligence raffinée d'une composition circulaire. »

Elisabeth Einecke-Klövekorn — General Anzeiger de Bonn — déc.11

COMPAGNIE DIDIER THERON
UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO

Biographies

DIDIER THERON — Chorégraphe

Autodidacte, il se forme à la danse auprès de Merce Cunningham, Dominique Bagouet, Trisha Brown et suit au Japon l'enseignement du maître Zen Harada Tangen. En 1987, il fonde sa compagnie, et reçoit en 1988 le Premier Prix de Chorégraphie aux Hivernales d'Avignon sous la présidence de Dominique Bagouet pour sa création *Les partisans*.

Lauréat de la Villa Kujoyama – Kyoto, 1995-1996, Didier Théron mène de nombreuses collaborations avec des artistes de tous bords à travers le monde : Daniel Buren - Donald Becker (arts plastiques), Thomas Guppy, Noritoshi Hirakawa (photo et vidéo), Gerome Nox (musique électronique) et Michèle Murray (chorégraphe). Ses pièces 'Ironworks' 'Les locataires' 'Autoportrait Raskolnikov'; 'Assis debout en marche avec préambule et vestibule' 'En forme', 'Harakiri' et 'Shanghai Boléro' connaissent une large diffusion en France et à l'étranger.

A Montpellier en 2004, il crée l'Espace Bernard Glandier / Pôle Danse, un lieu dans le quartier populaire de la Mosson dédié à la danse pour tous.

NICOLAS STIMBRE — Musicien / Compositeur

Diplômé de la Haute Ecole de Musique de Lausanne et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Il mène en parallèle une activité d'instrumentiste au sein d'ensembles de musique de chambre comme de grandes formations telle que l'Orchestre National de Montpellier, et la pédagogie. Titulaire du C.A, il enseigne au Conservatoire de Nîmes et est formateur d'enseignants pour le CEFE-DEM Sud.

Compositeur et improvisateur, il crée des musiques originales pour la danse contemporaine (notamment 5 spectacles avec la compagnie Vilcanota/Bruno Pradet) le court métrage ou la performance in situ avec le trio Dérives (Danse, Percussions, Anches traitées en temps réel). Il réalise également des projets en tant que chef d'orchestre (il est directeur artistique et musical de l'Harmonie Départementale du Gard).

LORENZO DALLAÏ — Danseur

Il débute la danse contemporaine en Italie, et vient en France pour suivre la formation professionnelle « EXERCE » au CCN de Montpellier sous la direction de Mathilde Monnier. Il se perfectionne à New York au studio de Merce Cunningham et chez Trisha Brown, et à Venise chez Carolyn Carlson. Il travaille en France avec Florence Saul, William Petit, Patrice Barthes, Julien Bouffier, Yann Lheureux, Muriel Pique, Michèle Murray, Hélène Cathala, Fabrice Ramalingom, Didier Theron. Depuis plusieurs années, il intègre à son entraînement de danseur la pratique du Yoga Iyengar et Ashtanga.

THOMAS REGNIER — Danseur

Après une formation au CNR puis au CNSMD de Lyon où il collabore notamment avec Dominique Boivin, Michel Kelemenis, Myriam Naisy et Josu Zabala, Thomas travaille avec des chorégraphes tels que Odile Duboc (l'opéra Cadmus et Hermione), Yan Raballand Au devant de la, Hervé Koubi Les abattoirs, fantaisies... Dominique Guilhaudin Jeux, en Belgique avec Claudio Bernardo Paixao, The Waves, The Library EMDP et plus récemment avec Frédérique Célé.

SAMUEL WATTS — Danseur

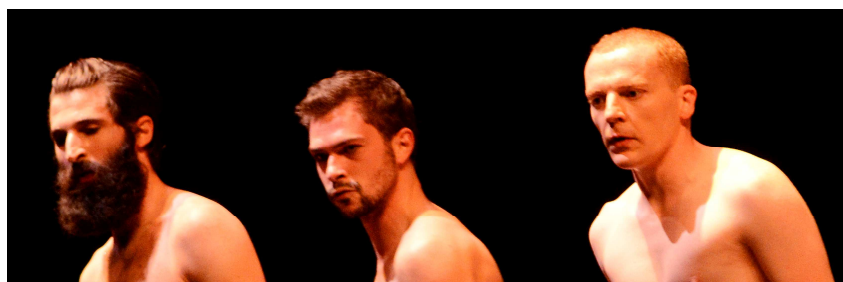
Né en 1992, Samuel WATTS commence la danse à Clermont Ferrand, en 2008 il entre au Conservatoire d'Avignon qu'il quitte en 2010 pour intégrer l'Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille où il danse des pièces de de D.Larrieu, F. Flamand, R. Quaglia et L. Ayet ...

En 2011, il danse dans une création de J.C. Paré et depuis avril 2012 dans le Boléro de D. Théron.

COMPAGNIE DIDIER THERON
UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO
CONFERENCE / PERFORMANCE / ATELIERS

Tournée Shanghai Boléro

Mai 2010 : **Shanghai World Expo — Pavillon France**
Création *Shanghai Boléro Part. 1 Les Femmes*
Juin 2011 : **Festival Montpellier Danse — Montpellier**
Création *Shanghai Boléro - triptyque*
Juin 2011 : Nuits de Sel — Aigues-Mortes — *trptyque*
Oct. 11 : Le Cratère — scène nationale d'Alès — *trptyque*
Déc. 11 . Le Théâtre* - scène nationale de Narbonne — *trptyque*
Déc. 11 : Théâtre de Béziers — *trptyque*
Déc. 11 : Festival Into The Fields — Bonn — *Les hommes*
Avril 12 : Théâtre de la Maison du Peuple - Millau — *Les hommes*
Mai 12 : Dance Week Festival de Zagreb — *Les hommes*
9 juin 12 : Les Flâneries d'Art -Aix-en-Provence — *Les hommes*
30 juin 12 : Mouvements sur la ville — Montpellier — *Les hommes*
13 septembre : Inauguration Pierres Vives — Montpellier — *les femmes*
29 janvier 13 : Théâtre Jean Vilar — Montpellier — *trptyque*
23 avril 13 : Biennale Danse Toujours — Gironde — *trptyque*

Compagnie Didier Théron Principales créations

1988 LES PARTISANS | Les Hivernales d'Avignon 1988 - Avignon
1991 IRONWORKS | Festival International Montpellier Danse 1991 -
Montpellier
1993 CHARBONS ARDENTS | Festival Montpellier Danse / récréation -
TanzZeit Theater am Hallesches Ufer - Berlin
1996 PETITS DRAMES MINUSCULES | Exposition Mondiale D. Buren
au Art Center Mito - Japon
1997 AUTO PORTRAIT RASKOLNIKOV | inspiré de Crime et châtiment
de Dostoïevski - Th. J. Vilar - Montpellier
2001 ASSIS DEBOUT EN MARCHÉ AVEC PREAMBULE ET VESTIBULE |
L'Athantor Scène Nationale - Albi
2002 LES NOUVEAUX LOCATAIRES | Spring Arts Festival Shizuoka -
Japon
2003 BUGA PARK | Création in situ au Buga Park de Berlin
2004 EN FORME | Festival New Territories - Glasgow - Ecosse
2005 RESIDER RESONNER RESISTER | 1ère Biennale d'Art Contempo-
rain Chinois de Montpellier
2006 BARTLEBY | Gekken Théâtre - Kyoto - Japon
2007 DEMOCRATIC COMBINE | Danspace Project - New-York
2008 HARAKIRI | Le Théâtre, scène nationale de Narbonne
2011 SHANGHAI BOLERO — **Triptyque** | Exposition Universelle de
Shanghai / Festival Montpellier Danse
2012 SACREMENT GONFLES / **Aventures chorégraphiques** | Domaine
départemental de Chamarande

COMPAGNIE DIDIER THERON
UN APRES-MIDI AUTOUR DU BOLERO

Pour visionner un extrait de Shanghai Boléro — Triptyque sur You Tube :
<http://www.youtube.com/watch?v=XEqsnn6DrxY>

Shanghai Boléro - Part. 2 - Les Hommes est le deuxième volet de *Shanghai Boléro – Triptyque*, spectacle coproduit par le Festival Montpellier Danse 2011 et soutenu par la Région Languedoc Roussillon, l'Agglomération de Montpellier, la Ville de Montpellier.

La Compagnie Didier Théron — Espace Bernard Glandier à Montpellier reçoit le soutien de la DRAC Languedoc-Roussillon au titre du conventionnement, de la Région Languedoc-Roussillon, du Département de l'Hérault, et de la Ville de Montpellier.

COMPAGNIE DIDIER THÉRON - ESPACE BERNARD GLANDIER
155, rue de Bologne. 34080 Montpellier. France
T. +33 (0)4 67 03 38 22 / FAX +33 (0)4 67 03 38 37
diffusion@didietheron.com
Licence n°1-1021236 – Licence n°2-101455 – Licence n°3-1014556

Crédit photos : Marc Gaillet

WWW.DIDIERTHERON.COM

