

OPERA DE LILLE

2, RUE DES BONS-ENFANTS B.P. 133
F-59001 LILLE CEDEX - T. 0820 48 9000
www.opera-lille.fr

Saison 2010 - 2011 / Danse

ALWIN NIKOLAIS

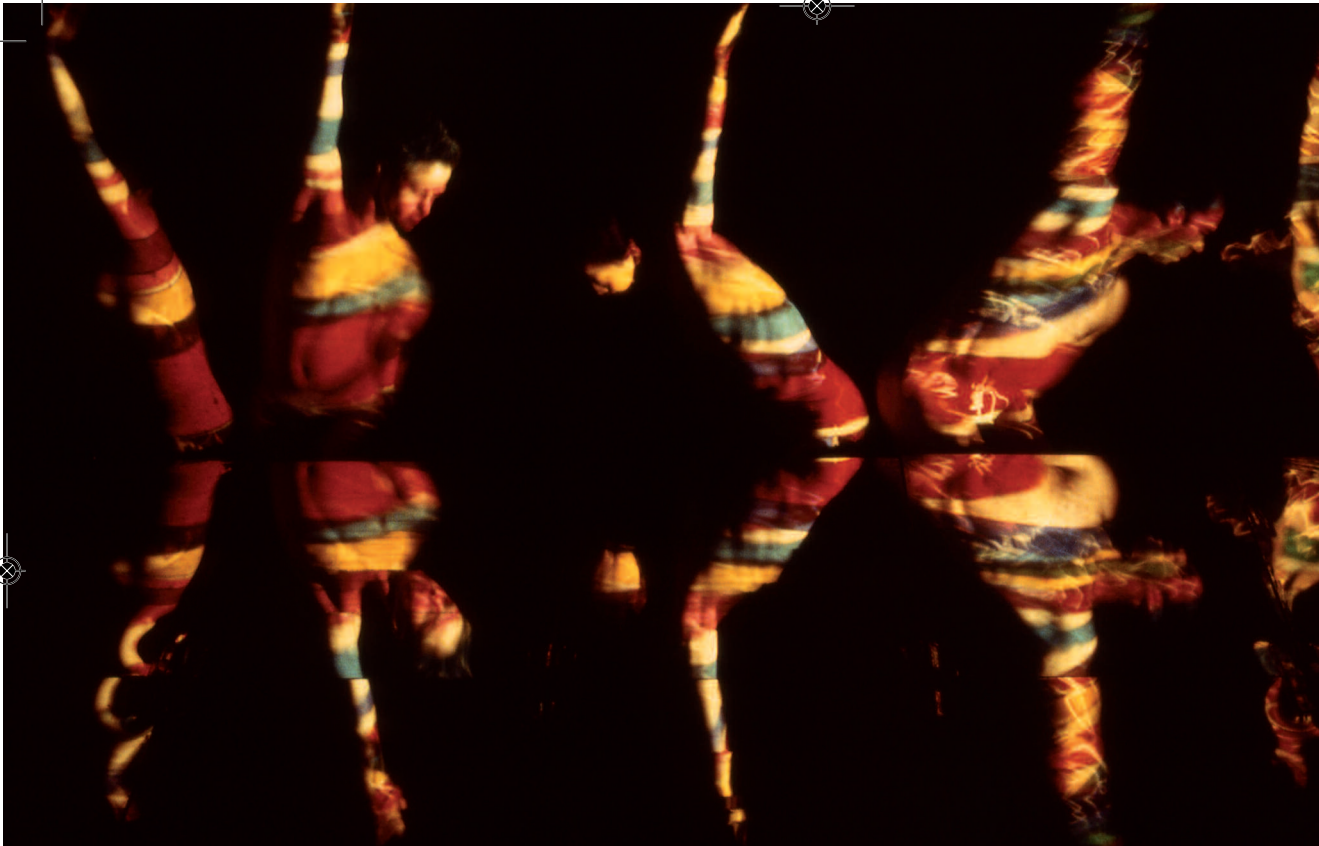
**CRUCIBLE, KALEIDOSCOPE, TENSILE INVOLVEMENT,
TEMPLE, TOWER**

Ma 7 et Ve 10 juin à 20h et Me 8 juin à 18h

Séances réservées aux établissements scolaires

Je 9 juin à 10h, 14h30 et Ve 10 juin à 14h30

ALV
CRU

Crucible
ALWIN NIKOLAIS
—
Photo : Brent Herridge

Danse

ALWIN NIKOLAIS

CRUCIBLE, KALEIDOSCOPE, TENSILE INVOLVEMENT, TEMPLE, TOWER

The Alwin Nikolais Centennial Show

Sous la direction artistique de **Murray Louis** et **Alberto Del Saz**

PROGRAMME

***Crucible* (1985)**

***Kaleidoscope suites* (1956)**
Discs, Pole, Clothes

***Tensile involvement* (1955)**

— Entracte —

***Temple* (1974)**

***Tower* (1965)**

Durée : 1h40

Chorégraphie, musiques, lumières

Alwin Nikolais

Spectacle interprété par
Ririe-Woodbury Dance Company

Costumes

Alwin Nikolais, Franck Garcia

Direction **Alberto Del Saz**

Directeur artistique de la Louis/Nikolais
Foundation for Dance

Assisté par **Joan Woodbury**

AVEC

**Jo Blake, Erin Lehua Brown,
Juan Carlos Claudio, Caine Keenan,
Tara Mc Arthur, Kai Medeiros,
Graci Meier, Aaron Perlstein,
Barbi Powers, Elizabeth Kelley Wilberg**

Régisseur général **Cliff Wallgreen**

Assistant de production **Pat Line**

Manager de la compagnie **Jena Woodbury**

Production et Tournées en Europe

Per Diem & CO, Pierre Barnier (info@perdiem.fr)

En partenariat avec le **Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais Carolyn Carlson**
et **Danse à Lille - Centre de Développement Chorégraphique**

Textes édités avec l'aimable autorisation de l'Opéra national de Paris

SÉANCES SCOLAIRES

Je 9 juin à 10h, 14h30 et Ve 10 juin à 14h30
Version adaptée de 55 mn

Noumenon (1953)

(pièce présentée uniquement pour les scolaires)

Cette pièce met en scène trois danseurs recouverts d'un tissu extensible. Leurs mouvements, mis en relief par les lumières colorées, produisent des formes étonnantes.

Les projections d'images de l'atome, les jeux de lumières, le son et les transferts d'énergies des corps créent un univers abstrait suggérant l'âge atomique.

Kaleidoscope suites (1956)

Temple (1974)

Tensile involvement (1955)

NOUVEAU !

Rejoignez-nous
sur Facebook
et Twitter

À LIRE AVANT LE SPECTACLE

À l'occasion du centenaire de la naissance d'Alwin Nikolais (1910-1993), ce spectacle, composé de célèbres pièces de son répertoire, parcourt l'univers riche et coloré de ce chorégraphe visionnaire du XXe siècle.

Alwin Nikolais 1910-1993

Né à Southington dans le Connecticut, Alwin Nikolais est initié par sa mère à la musique et à la peinture. Dès son plus jeune âge, il étudie le piano et commence à 16 ans une carrière de musicien accompagnateur de films muets et de cours de danse. Marqué par un récital de Mary Wigman en 1933, il s'intéresse à la danse et commence son apprentissage avec Truda Kaschmann avant d'ouvrir sa première école en 1937. Il poursuit sa formation avec de grandes figures de la danse moderne comme Hanya Holm, Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman et Louis Horst. C'est avec la création de *Eight Column Live* (1939), pièce antinazie, qu'il fait ses débuts professionnels. Mobilisé en 1942, il participe au débarquement emportant avec lui sa notation du mouvement, le choroscript. De retour à New York, il poursuit sa formation auprès de Hanya Holm dont il devient l'assistant. En 1948, Alwin Nikolais est nommé directeur du Henry Street Playhouse où il offre une formation à de jeunes danseurs ainsi que des spectacles pour enfants comme *Lobster Quadrille* (1949). Il rencontre la même année, le danseur Murray Louis qui devient son danseur, collaborateur et compagnon pour la vie. Alwin Nikolais fonde quelques années après, la Playhouse Dance Company qui sera connue plus tard sous le nom de Nikolais Dance Theatre et y développe sa conception de danse-théâtre. Dès 1962, sa pédagogie se précise et il forme Carolyn Carlson et Susan Buirge.

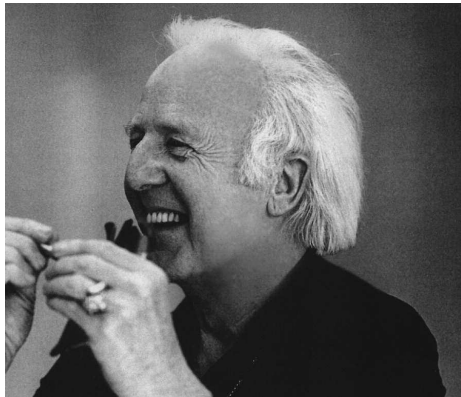

Nommé
contemp
nombre
Decouff
reconnu
enseign
il a reç
Nationa
honneur
Patriarcl
chevalie
des Arts

Nommé en 1978 à la direction du Centre national de danse contemporaine (CNDC) d'Angers, il y forme, jusqu'en 1981, un grand nombre de danseurs et chorégraphes français et européens : Philippe Decouflé, Dominique Boivin, Marcia Barcellos, Marc Lawton... Il est reconnu comme un maître dans son domaine et sa pédagogie est enseignée dans les écoles et les universités à travers le monde. En 1987, il a reçu des États-Unis la plus haute récompense culturelle, « The National Medal of Arts », décernée par le Président Reagan, avec les honneurs du Centre Kennedy. Souvent affectueusement nommé le Patriarche américain de la danse moderne française, Alwin Nikolais est chevalier de la Légion d'honneur en France et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres.

L'œuvre d'un maître

Chorégraphe, compositeur, scénographe et costumier, Alwin Nikolais a combiné ses nombreux talents dans une seule et même esthétique. Sa carrière s'étend sur cinq décennies, laissant son empreinte sur toutes les scènes du monde, mais aussi à Broadway et à la télévision et influençant toute une génération de chorégraphes.

Attiré par la création d'œuvres pluridisciplinaires, Alwin Nikolais a cherché à se rapprocher d'un art "total" où danse, son et lumière bousculent les données esthétiques acquises jusqu'à présent dans le spectacle. Il se distingue notamment par l'intérêt qu'il porte au mouvement et sa philosophie repose sur deux concepts : la « décentration » et l'intelligence du mouvement. Il élargit les limites du corps dans l'espace grâce à divers tissus ou accessoires et imagine un centre fluide, pouvant circuler très rapidement dans le corps.

Il se démarque assez vite de Martha Graham ou de Doris Humphrey aussi bien que de Merce Cunningham et invente un vocabulaire non codifié, où le mouvement possède sa propre intelligence. Il développe alors sa propre notion abstraite de danse-théâtre où l'homme évolue dans un environnement global.

Inspirée de Hanya Holm, sa pédagogie, évolutive, se base non pas sur des enchaînements tout faits, mais sur des sensations, des qualités de mouvement et une conscience constante de quatre fondamentaux : l'espace, le temps, le mouvement et la forme.

PROGRAMME

***Crucible* (1985)**

Une ligne de points rouges ou des hiéroglyphes colorés qui s'avèrent être des mains ou des jambes : *Crucible* joue en permanence sur l'illusion. Jeu de projections d'images à l'aide de miroirs, de lumières, de formes, cette pièce reflète la métamorphose des corps.

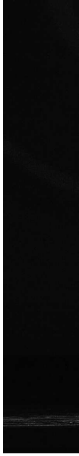
***Tensile involvement* (1955)**

Écrite à l'origine pour trois danseurs, cette pièce a été interprétée à ses débuts par Dorothy Vslocky, Bruce King et Murray Louis. Elle met en scène 10 danseurs manipulant des élastiques, leur donnant tour à tour des formes géométriques différentes. Ce travail où se mêlent jeux de formes et de couleurs requiert une précision pour atteindre un spectacle d'une vive intensité. Alwin Nikolais a également donné une nouvelle impulsion à la création par l'utilisation d'enregistrements sonores novateurs dans le monde de la danse contemporaine.

***Kaleidoscope suites* (1956)**

Cette pièce pour 10 danseurs a consacré Alwin Nikolais auprès de ses contemporains et a marqué l'histoire de la danse. Les corps, prolongés par des accessoires, ne font qu'un avec le costume et deviennent pour la première fois le mobile dramaturgique. Les couleurs, les sons et les lumières affirment le talent graphique de Nikolais ainsi que son théâtre total et d'abstraction. C'est avec cette œuvre que l'on a compris que l'artiste avait ouvert une nouvelle voie dans le domaine plastique et esthétique.

Temple
La comp
répartis
des form
sont un

Temple (1974)

La composition de cette pièce est basée sur le trio. 9 danseurs sont répartis en trois groupes de 3 et sont intimement liés pour construire des formes géométriques élaborées et sans cesse en évolution. Les effets sont une fois de plus captivants et étonnants.

Tower (1965)

Ceuvre atypique de Nikolais, *Tower* a d'abord été créée comme 3ème acte de *Vaudeville of the Elements*, mais s'est rapidement affirmée comme une pièce indépendante dénonçant tel un grand cri la société de consommation et les excès du monde contemporain.

Les danseurs s'invectivent dans un langage incompréhensible, construisent une flamboyante tour de Babel qu'ils n'hésitent pas à renverser eux-mêmes... Une pièce prémonitoire, créée quelques trois ans avant les événements de 1968, qui n'a pas été présentée depuis plus de 20 ans !

Photos : Fred Haye / P. Burch, Tulane University / Brent Herridge

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

La Ririe-Woodbury Dance Company et la Nikolais / Louis Foundation

C'est en 1949 qu'Alwin Nikolais rencontre Murray Louis et Joan Woodbury. Tous deux ont été profondément influencés par les idées de Nikolais sur la « décentration ». Murray Louis rejoint la compagnie de Nikolais en tant que soliste et devient ensuite co-fondateur de la Nikolais / Louis Foundation for Dance comptant une école ainsi que le Nikolais Dance Theater et la Murray Louis Dance Company. Quant à Joan Woodbury, elle a rencontré en 1952, Shirley Ririe, une autre élève de Nikolais. Dès le début des années 60, elles créent et enseignent ensemble à l'Université de l'Utah. Elles invitent Nikolais et Louis à travailler chaque été avec leurs élèves. Elles fondent en 1964, la Ririe-Woodbury Dance Company dont le répertoire reprend des œuvres originales ainsi que des pièces transmises par ces deux chorégraphes. Après la mort de Nikolais en 1993, la Nikolais / Louis Foundation est divisée en deux compagnies. En 2002, Murray Louis conserve seulement la Ririe-Woodbury Dance Company afin de préserver et de présenter les grandes pièces de Nikolais. Alberto del Saz, co-directeur artistique de la Nikolais / Louis Foundation, en est le principal maître d'œuvre. Il souhaite préserver le répertoire, l'héritage et la technique de la Nikolais / Louis Foundation grâce à l'enseignement et la création dans le monde entier.

Murray Louis directeur artistique

Né en 1926, Murray Louis grandit au sein d'une famille modeste de New York. Il rejoint Anna Halprin à San Francisco qui l'oriente vers H. Holm pour parfaire sa formation en danse. Il rencontre Nikolais en 1949 et démarre alors une fructueuse collaboration de près de cinquante ans. Formé à la Henry Street Playhouse, il devient rapidement soliste au sein du Nikolais Dance Theater. Il se forme également avec des chorégraphes et danseurs tels P. Lamhut et G. Bailin avant de devenir indépendant. En 1989, les deux compagnies fusionnent pour former la Nikolais and Murray Louis Dance. Développant un style incisif, souvent humoristique, il se distingue notamment de Nikolais par la priorité donnée aux danseurs et à des choix musicaux éclectiques. Reconnu pour son talent, il tourne dans le monde

entier et crée, entre autres, pour le Ballet Royal danois, la compagnie José Limón, l'Opéra Ballet de Berlin, le Ballet de Cleveland, la Batsheva Dance Company et pour Rudolf Noureev.

Alberto del Saz co-directeur

Actuellement directeur de la Nikolais / Louis Foundation for Dance et assistant de Murray Louis, Alberto del Saz est un lien vital et important dans le maintien de ce répertoire. Né à Bilbao en 1960, Alberto del Saz a étudié très jeune le patin à glace et en a fait sa première carrière. Il a suivi une formation en danse au sein du Nikolais / Louis Lab, donnée par de grands maîtres de la technique comme H. Holm, A. Nikolais, M. Louis, C. Gitelman, T. Beal, B. Blossom. Dès 1985, il devient soliste du Nikolais Dance Theater puis dirige la reconstruction du répertoire Nikolais / Louis. Il l'a notamment mis en scène avec des universités et des compagnies de danse professionnelles à travers le monde.

Joseph Blake danseur

Diplômé de l'Université de l'Utah, Joseph Blake a débuté sa carrière professionnelle à la Ririe-Woodbury Dance Company et a également dansé pour la compagnie RawMove. Après une année d'interruption, il revient pour sa huitième saison auprès de sa compagnie d'origine avec laquelle il participe activement à la recréation des pièces de Nikolais.

Erin Lehua Brown danseuse

Depuis cinq ans, Erin Lehua Brown interprète les œuvres de C. Boye-Christensen, A. Nikolais, J. Woodbury et S. Ririe au sein de la Ririe-Woodbury Dance Company. Invitée à plusieurs reprises par C. Carlson, D. Varone, J. Goode, J. Jasperse, A. Sanchez, L. Keigwin, K. Armitage et S. Marshall, elle est distinguée au titre de meilleure soliste de l'année 2008 par le Weekly Magazine's Artys award. Elle est également interprète pour la compagnie Willi Dorner de Vienne, le Pearson Widrig Dance Theater, le Nicholas Leichter Dance et pour T. Kassabova.

Juan Ca
Diplômé
Carlos C
1996 à 20
Company
que le P
Ririe-Wo

Caine K
Formé en
Caine K
Magazine
danseur e
Nikolais

Tara M
Originair
de Califo
College I
Johnson
du répert

Kai Med
Kai Med
ensuite e
d'absenc
répertoire

Graci M
Originair
Boston e
Pillow C
School e
Sokolow,

Juan Carlos Claudio danseur

Diplômé en danse moderne à l'Université de l'Utah où il enseigne désormais, Juan Carlos Claudio a été danseur au sein de la Ririe-Woodbury Dance Company de 1996 à 2006. De 2001 à 2002, il s'installe à New York où il rejoint la Sean Curran Company et le danseur K. Johnson. En 2009, il obtient le Prix Dee Winterton ainsi que le Prix d'excellence d'enseignement de la danse. Il retrouve, l'an passé, la Ririe-Woodbury Dance Company.

Caine Keenan danseur

Formé en danse classique et contemporaine dans plusieurs universités américaines, Caine Keenan compte parmi les 25 meilleurs danseurs nommés par Dance Magazine en 2010. Il enseigne, participe à de nombreuses créations en tant que danseur et chorégraphe et contribue activement à la reconstruction des œuvres de Nikolais avec la Ririe-Woodbury Dance Company.

Tara Mc Arthur danseuse

Originaire de Californie, Tara Mc Arthur est diplômée de l'Université Long Beach de Californie, où ses chorégraphies ont été sélectionnées au Festival de l'American College Dance de l'Université de California. Elle travaille régulièrement avec K. Johnson et la Ririe-Woodbury Dance Company en tant qu'interprète permanente du répertoire de Nikolais.

Kai Medeiros danseur

Kai Medeiros s'est formé en danse à l'Université de Californie à Berkeley. Il est ensuite engagé dans plusieurs compagnies californiennes. Après deux ans d'absence, il revient à la Ririe-Woodbury Dance Company pour interpréter le répertoire de Nikolais.

Graci Meier danseuse

Originaire de Boise dans l'Idaho, Graci Meier est diplômée du Conservatoire de Boston en danse contemporaine. Elle poursuit sa formation au sein du Jacob's Pillow Contemporary Traditions, du Conservatoire de San Francisco, de la Ailey School et de la Juilliard School. Elle est également interprète des œuvres d'A. Sokolow, A. Tudor, J. Limón, D. Lichine, T. Dao et T. Neblett.

Aaron Perlstein danseur

Aaron Perlstein commence une formation de régisseur lumière et scénographe à la San Francisco High School of the Arts. Puis, il débute sa carrière de danseur à la Humboldt State University en Californie avec H. Sorter et J. Bergman. Il a travaillé avec le ballet contemporain Lines d'Alonzo King, le Alvin Ailey American Dance Theater et des danseurs et chorégraphes tels J. Jamison, J. Garrett, J. Buglisi, A.T. De Keersmaeker, KT Nelson et B. Way. Il est invité, à plusieurs reprises, par le Humboldt Light Opera Company, le Michigan Opera Theater et le Romeo Civic Ballet. Depuis quatre ans, il est membre de la compagnie ODC / Dance à San Francisco et de l'Eisenhower Dance Ensemble de Détroit.

Barbi Powers danseuse

Barbi Powers débute au Milwaukee Ballet dans le Wisconsin avant de poursuivre ses études à l'Université de New York. Elle a notamment dansé avec le Catey Ott Dance Collective, Li Chaio-Ping Dance, Milwaukee Public Theater, Betty Solomon of Dance Circus et interprète les œuvres de L. Dean et S. Spence. Elle est également professeur de Vinyasa Yoga.

Elizabeth Kelley Wilberg danseuse

Originaire d'Anchorage en Alaska, Elizabeth Kelley Wilberg se forme avec A. Bassler Sullivan à l'Alaska Dance Theater puis intègre l'Université de l'Utah où elle est membre pendant quatre années de la Performing Dance Company. Elle poursuit sa formation au State Street Ballet de Santa Barbara, avec la Limón Dance Company et la Paul Taylor Dance Company. Elle a dansé *Casse-Noisette* avec l'Alberta Ballet et l'Oregon Ballet Theater et a été invitée par l'ODC / Dance de San Francisco. Elle danse au sein de la Ririe-Woodbury Dance Company depuis cinq ans.

Les partenaires de l'Opéra de Lille

L'Opéra de Lille et les entreprises

Les partenaires institutionnels

L'Opéra de Lille, régi sous la forme d'un Établissement public de coopération culturelle, est financé par
La Ville de Lille,
La Région Nord-Pas de Calais,
Lille Métropole
Communauté Urbaine,
Le Ministère de la Culture
(DRAC Nord-Pas de Calais).

Ville de Lille

Lille Métropole

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l'Opéra bénéficie du soutien du **Casino Barrière** de Lille.

Hôtel Casino Barrière
Lille

Le Conseil d'administration de l'EPCC Opera de Lille est présidé par **Catherine Cullen**, Adjointe au Maire de Lille déléguée à la Culture.

Les partenaires média

Danser
 France Bleu Nord
 France Culture
 France Musique
 France 3 Nord-Pas de Calais
 La Voix du Nord
 Nord Éclair
 Télérama
 Wéo

DANSER

Les artistes de l'Opéra de Lille

Le Chœur de l'Opéra de Lille
 Direction Yves Parmentier

Les résidences :
Le Concert d'Astrée
 Direction Emmanuelle Haim
L'ensemble Ictus
Christian Rizzo chorégraphe /
L'association fragile

Les archives de l'Opéra de Lille sont transférées à l'**Ina** et sont consultables à l'Inatèque de France.

L'Opéra de Lille propose aux entreprises d'associer leur image à celle d'un opéra ouvert sur sa région et sur l'international, en soutenant un projet artistique innovant. Les partenaires bénéficient ainsi d'un cadre exceptionnel et d'un accès privilégié aux spectacles de la saison, et permettent l'ouverture de l'Opéra à de nouveaux publics. Pour plus d'informations : www.opera-lille.fr dans la rubrique « Les Partenaires de l'Opéra ».

Mécène et Partenaire Évènements

Dalkia Nord

Mécène Associé à la saison

Crédit Mutuel Nord Europe

Mécène Associé à la programmation « Opéra en famille »

Caisse des Dépôts et Consignations

Partenaire Évènements et Partenaire Associé

Crédit du Nord

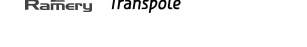
Partenaires Évènement

Caisse d'Épargne Nord France Europe
 Rabot Dutilleul
 Société Générale
 Vilogia

Partenaires Associés

CIC Nord Ouest
 Deloitte
 Eaux du Nord
 KPMG
 Meert
 Natixis
 Norpac
 Orange
 Pricewaterhousecoopers Audit
 Ramery
 Transpole

Computer graphics : akamite, Tim Alford, Inanna, Sébastien Hérissonnet

OPERA DE LILLE

SAISON 2011-2012
ABONNEZ-VOUS DÈS LE 11 JUIN !

tél. 0820 48 9000 www.opera-lille.fr

Opéras & Spectacles musicaux

THE RAKE'S PROGRESS STRAVINSKI
AGRIPPINE HAENDEL
AUSTERLITZ, UN VOYAGE D'ENFANCE JÉRÔME COMBIER
LE TOUR D'ÉCROU BRITTEN
PASSION PASCAL DUSAPIN / SASHA WALTZ
LE COURONNEMENT DE POPPÉE MONTEVERDI
CENDRILLON MASSENET

Danse

CESENA (CRÉATION 2011) ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
BHARATA NATYAM DANSE CLASSIQUE DE L'INDE
LE BÉNÉFICE DU DOUTE (CRÉATION 2012) CHRISTIAN RIZZO
PASSION PASCAL DUSAPIN / SASHA WALTZ
SALVES MAGUY MARIN
BARON SAMEDI (CRÉATION 2012) ALAIN BUFFARD

Concerts

SOILE ISOKOSKI GRIEG, SIBELIUS, STRAUSS, BERLIOZ, IVES
LE CERCLE DE L'HARMONIE BACH
LE CONCERT D'ASTRÉE LA CRÉATION DE HAYDN
KARINE DESHAYES & DELPHINE HAIDAN MOZART, MENDELSSOHN, SCHUMANN, ROSSINI, OFFENBACH
QUATUOR PRAŽAK SCHOENBERG
QUATUOR DIOTIMA & SANDRINE PIAU SCHOENBERG, WEBER, BERG
QUATUOR MODIGLIANI & PAUL MEYER BRAHMS, MOZART, ARRIBAGA
LES CONCERTS DU MERCREDI À 18H D'OCTOBRE 2011 À JUIN 2012

L'Opéra en Famille

LE TOUR D'ÉCROU, CENDRILLON, BHARATA NATYAM ET HAPPY DAYS

C'EST LE MOMENT DE S'ABONNER !

Grande journées d'ouverture des abonnements : samedi 11 juin 2011 dès 9h
 Aux guichets (rue Léon Trulin, Lille),
 par téléphone (0820 48 9000)
 et pour certaines formules sur www.opera-lille.fr.