

OPERA de LYON

ONE OF A KIND

JIŘÍ KYLIÁN

BALLET DE L'OPÉRA DE LYON

"Dans chaque ballet que j'ai créé, je parle surtout des efforts de l'être humain pour défendre sa liberté, face à la violence du monde." JIŘÍ KYLIÁN

En 1997, le chorégraphe Jiří Kylián, alors à la tête du Nederlands Dans Theater (qu'il a dirigé de 1975 à 1999), recevait la demande du gouvernement néerlandais de réaliser un ballet pour commémorer, en 1998, le 150e anniversaire de la Constitution des Pays-Bas*.

Une œuvre de "commande" ne donne pas toujours naissance à un chef-d'œuvre. Ce n'est pas le cas ici, tant le chorégraphe a su mettre son écriture vélocité et inventive au service de ce qu'il avait à dire sur un sujet – pourtant imposé – celui de la liberté !

One of a Kind (titre que l'on pourrait traduire par "Seul de son espèce", "Unique en son genre"), est une sorte d'hymne à l'être humain, au citoyen dont les droits sont souvent bafoués par les pouvoirs en place ou la violence banalisée.

Entré en juin 2008 au répertoire du Ballet de l'Opéra de Lyon, *One of a Kind* est l'un des rares grands ballets (durant toute une soirée) de Kylián, préférant habituellement composer des pièces plus courtes. C'est la première fois que le chorégraphe confiait une œuvre aussi importante à une autre compagnie que le NDT. **JLB**

*"Reprenant l'Article I de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la Constitution néerlandaise de 1848 affirme : "Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, à circonstances égales, traités de façon égale. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les mœurs, les opinions politiques, la race, le sexe, ou tout autre motif."

Ballet en 3 parties

Conception et chorégraphie

Jiří Kylián

Assistants du chorégraphe

Cora Bos-Kroese

Ken Ossola

Musique

Brett Dean avec des emprunts à David Hykes, Carlo Gesualdo da Venosa, Chiel Meijering, David Lumsdaine, John Cage, Benjamin Britten et diverses musiques ethniques

Violoncelle

Pieter Wispelwey

Scénographie

Atsushi Kitagawara

Costumes

Joke Visser

Tissus

Yoshiki Hishinuma

Lumières

Michael Simon

Ballet pour 18 danseurs
créé par le Nederlands Dans Theater
à La Haye (Pays-Bas) le 5 mai 1998
entré au répertoire
du Ballet de l'Opéra de Lyon
le **10 juin 2008**

Durée : 1h50
(les 2 intermèdes inclus)

FÉVRIER 2010

MAR 9, MER 10, JEU 11, VEN 12,
SAM 13 À 20H30

JIRÍ KYLIÁN

JIRÍ KYLIÁN EST NÉ À PRAGUE (EN 1947). SA MÈRE ÉTAIT DANSEUSE. IL COMMENCE, À ÉTUDIER LA DANSE À 9 ANS, ET ENTRE À 15 ANS AU CONSERVATOIRE DE SA VILLE NATALE, OÙ IL SUIT LES COURS CLASSIQUES, MAIS AUSSI CEUX DE MODERN DANCE (TECHNIQUE GRAHAM) ET DE DANSE FOLKLORIQUE. EN 1967, BÉNÉFICIANT D'UNE BOURSE DU BRITISH COUNCIL, IL VIENT À LONDRES SE PERFECTIONNER À LA ROYAL BALLET SCHOOL.

De passage à Londres, le chorégraphe John Cranko le remarque et lui propose de rejoindre un jour sa compagnie à Stuttgart.

En 1968, Kylián quitte Prague envahie par les chars soviétiques, et se réfugie au Ballet de Stuttgart. Il y devient bientôt soliste et y fait ses premiers pas de chorégraphe, lors des "matinées" de la Société Noverre¹.

Chorégraphe invité au Nederlands Dans Theater à La Haye en 1973, il est associé deux années plus tard à la direction artistique (avec Hans Knill), puis est nommé directeur du NDT en 1978. Il n'a alors que trente ans.

Il va hisser la compagnie à un niveau international. Il l'ouvre aussi à d'autres chorégraphes (William Forsythe, Mats Ek, Ohad Naharin, Maurice Béjart) et fait naître auprès de lui des vocations chorégraphiques (Nacho Duato², Paul Lightfoot et Sol Leon, Johan Inger³).

Enfin, il donne naissance en 1990 au triple visage du NDT, en créant – à côté de la troupe principale, le NDT1 – un groupe junior, le NDT2 (jeunes danseurs destinés à entrer par la suite dans la grande compagnie), et un groupe senior, le NDT3 (réunissant quelques danseurs de plus de 40 ans).

Jirí Kylián, ayant choisi de quitter ses fonctions de directeur général du NDT en juin 1999, en reste néanmoins le chorégraphe principal⁴. Depuis 2000, il est également conseiller artistique de la Saitama Arts Foundation à Tokyo.

Jirí Kylián a déjà confié neuf de ses œuvres au Ballet de l'Opéra de Lyon.

¹ Société Noverre : association (portant le nom du chorégraphe français Jean-Georges Noverre qui fut directeur du Ballet de Stuttgart de 1760 à 1766) encourageant les jeunes chorégraphes.

² Nacho Duato est, aujourd'hui, directeur de la Compañía Nacional de Danza (Madrid).

³ Johan Inger a été directeur du Ballet Cullberg (Stockholm) de 2006 à 2009. Lui a succédé en 2010 Anna Grip.

⁴ Depuis août 2009, c'est l'américain Jim Vincent qui dirige le NDT. Il y a été danseur de 1978 à 1990, et a été l'adjoint de Nacho Duato à la Compañía Nacional de Danza (1990-1994), répétiteur au Ballet de l'Opéra de Lyon (1994-1997), puis directeur de la compagnie Hubbard Street Dance à Chicago.

PARMI LES CRÉATIONS RÉCENTES DE JIRÍ KYLIÁN

2000

ARCIMBOLDO 2000
pour le NDT1, NDT2, NDT3

CLICK-PAUSE-SILENCE
pour le NDT1

2001

BIRTHDAY
film pour le NDT3

2002

WHEN TIME TAKES TIME
pour le NDT3

CLAUDE PASCAL
pour le NDT1

2003

FAR TOO CLOSE
pour le NDT3

LAST TOUCH
pour le NDT1

2004

SLEEPLESS
pour le NDT3

IL FAUT QU'UNE PORTE...
pour le Ballet de l'Opéra de Paris

2005

TOSS OF A DICE
pour le NDT1

2006

CAR-MEN
film coréalisé avec Boris Pavla Conen

2009

ZUGVÖGEL
pour le Ballet national de Bavière
(Opéra de Munich)

VANISHING TWIN
pour le NDT1

JIRÍ KYLIÁN DANSÉ PAR LE BALLET DE L'OPÉRA DE LYON

1985
LA CATHÉDRALE ENGLOUTIE

1995
STAMPING GROUND

1997
PETITE MORT

1998
SECHS TÄNZE
NUAGES

2002
UN BALLO
SYMPHONIE DE PSAUMES

2007
BELLA FIGURA
2008
ONE OF A KIND

L'ART DE JIŘÍ KYLIÁN

RICHE DE QUELQUE QUATRE-VINGTS ŒUVRES, EMBRASSANT DIVERS CENTRES D'INTÉRÊT (SON PAYS D'ORIGINE, LA GUERRE, LES AUTRES CULTURES – JAPONAISE ET ABORIGÈNE – ET BIEN SÛR MOZART), LA PRODUCTION DE JIŘÍ KYLIÁN – MÊME SI L'HUMOUR PARFOIS GRINÇANT N'EN EST PAS ABSENT – EST IMPRÉGNÉE D'UNE CERTAINE GRAVITÉ, TÉMOIGNANT D'UN INCESSANT QUESTIONNEMENT DE NOTRE ÉPOQUE.

En totale symbiose avec les musiques soigneusement choisies pour les climats particuliers qu'elles instaillent, ses chorégraphies sont traversées d'images étranges entre rêve et réalité, oscillant entre le trompe-l'œil du théâtre et la vérité des sentiments. S'attachant aux relations entre les êtres, Kylián privilégie, au cœur de l'univers difficile qui nous entoure, le microcosme du couple – de l'entente complice à l'incompréhension mutuelle : la fluidité continue des mouvements qui rapprochent et entrelacent se trouve alors parcourue de brisures, traduisant les doutes et les déchirures. Les bleus à l'âme font les corps rebelles.

La chorégraphie pour Kylián devient de plus en plus, dans ses récentes productions, un moyen poétique et sensuel, à la fois concret et abstrait, pour traduire une pensée. Kylián parvient ainsi à rendre visible le non-dit, et finit par troubler le spectateur par des interrogations complexes, loin des cheminements linéaires, voire des constats primaires qui sont parfois l'ordinaire du ballet. Une réflexion sur les maux de notre société qui passe par un corps capable de tout exprimer, au-delà des mots, des techniques de danse, et du cloisonnement des disciplines. **JLB**

ONE OF A KIND

LE BALLET

Dans un espace hostile, découpé par les sculptures agressives et mobiles du japonais Atsushi Kitagawara, cerné par les lumières tranchantes de Michael Simon, surgissent en rafale des éclats de danse : solos, duos, trios virtuoses.

Faisant également intervenir un violoncelliste qui joue au milieu des danseurs, *One of a Kind* est une "fête pour les sens" (selon le *Sydney Morning Herald*), une méditation lyrique sur la condition humaine : l'individu partagé entre son désir d'indépendance et sa sujétion à la collectivité. C'est un poème à la liberté, dans la vie comme dans l'art.

LA CHORÉGRAPHIE

La danse suggère plus qu'elle ne montre. Elle fait éclore des images fortes, alternant des instants de tension et de fébrilité intense avec des moments d'une lenteur sereine, où l'on peut percevoir l'influence de la philosophie zen.

« Il y a un personnage central, incarné par une danseuse. A aucun moment, elle ne quitte la scène. Elle sera encore là, improvisant, lors des deux entractes / intermèdes permettant les changements de décor. Et elle sera la dernière à s'en aller. Cette femme est la conscience du monde. Que la danseuse fasse des choses importantes ou moins importantes, elle reste l'élément constant, l'équilibre, le lien éternel entre le passé, le présent et le futur. Personnage bousculé, malmené, passant de mains en mains, elle est la métaphore de la liberté menacée. » Jiří Kylián

LA MUSIQUE

« Dans mes chorégraphies, le point de départ est toujours la musique. J'aime spécialement la musique vocale parce qu'elle part du corps de l'homme, comme la danse. La musique pour cette pièce, fait intervenir

plusieurs éléments : sons vocaux, remontant aux origines de l'homme (pérennés par la tradition des femmes Inuit*), voix "harmoniques" des moines tibétains, madrigaux de Carlo Gesualdo et sonorités d'un violoncelle solo (l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine). Ces divers éléments ont été proposés au compositeur Brett Dean qui les a associés, mixés, travaillés à l'ordinateur pour composer une nouvelle œuvre à partir de ces sons et de ces fragments de musique : un paysage musical à strates multiples (musique "échantillonnée" qui procède par superposition de "couches"). Ainsi peut-on écouter simultanément un extrait d'un madrigal du XVIe siècle, et la chanson d'un oiseau australien ou des tambours africains, et mélangés à tous ces sons, ceux d'un violoncelle, joué en direct. Une composition qui franchit les limites du temps et de l'espace, en faisant entendre au public cinq siècles de musique. » Jiří Kylián

*Les "Inuits" ou esquimaux

LA SCÉNOGRAPHIE

L'architecte japonais Atsushi Kitagawara, (auteur de bâtiments aux silhouettes coupantes, dont l'apparence "dangereuse" s'accompagne d'une certaine sensualité), a conçu pour *One of a Kind* trois étranges "paysages", abstraits et symboliques : le premier est accidenté, hérissé de dents blanches comme des icebergs ; le deuxième suspend des objets mobiles et cinétiques au milieu desquels les danseurs se risquent ; le troisième – avec le concours de la lumière – tresse des fils d'or, barreaux étincelants emprisonnant les danseurs dans une cage dorée. Image d'une liberté séduisante : belle, mais limitée.

« Atsushi Kitagawara m'a appris à considérer la danse comme une architecture spatiale en changement permanent. » Jiří Kylián

---

BRETT DEAN COMPOSITEUR

D'origine australienne (né en 1961), Brett Dean fait ses études musicales au Conservatoire de Brisbane et est d'abord engagé comme premier alto à l'Orchestre du Queensland. En 1984, il part en Allemagne poursuivre sa carrière de soliste à l'Orchestre philharmonique de Berlin. Son intérêt pour la musique contemporaine le conduit à devenir l'interprète de compositeurs marquants de notre époque : Hans Werner Henze, György Kurtag, Wolfgang Rihm, Isang Yun. Il a joué avec le BBC Symphony Orchestra, le Los Angeles Philharmonic, le Sydney Symphony et l'Orchestre national de Lyon. Sa discographie d'altiste comporte des œuvres de Hindemith, Bruckner, Brahms, Benjamin Frankel.

Il commence à composer en 1988 : musiques de films, mais aussi musique de chambre (pour l'ensemble de 12 violoncelles du Philharmonique de Berlin), musique symphonique pour grand orchestre et musique vocale. Il pratique aussi l'improvisation. Il obtient le prix international Rostrum of Composers (Unesco) pour son concerto pour clarinette *Ariel's Music* (1995). C'est après *Carlo* (œuvre pour cordes, "échantillonneur" et bande son) en 1997, que Brett Dean a été sollicité par Jiří Kylián pour composer l'univers musical de *One of a Kind*.

Depuis 2000, Brett Dean est revenu en Australie. Il est, actuellement, le directeur artistique de l'Académie nationale de musique d'Australie. Il prépare une composition pour l'Australian String Quartet et un opéra *Bliss*.

Ses œuvres sont éditées chez Boosey & Hawkes.

ATSUSHI KITAGAWARA SCÉNOGRAPHE

Né en 1951 à Nagano, Atsushi Kitagawara, après ses études à l'Université des Beaux-Arts de Tokyo, obtient son diplôme d'architecte en 1977. Il s'installe en 1982. Depuis, il a conçu de nombreux bâtiments à Tokyo et dans ses environs : ses architectures "éclatées", comme le célèbre cinéma "Rise", et ses meubles déformés à l'esthétisme heurtant, ont fait de lui le "philosophe des catastrophes". Kitagawara, passionné de littérature, de théâtre et de musique, cherche à provoquer le regard du spectateur, à réveiller l'imagination du passant en lui proposant des formes inhabituelles. Il croit à une architecture qui ne soit pas seulement fonctionnelle, mais qui puisse comporter un potentiel poétique, une part de rêve, et cherche à réconcilier l'homme et la technique. Il a reçu de nombreux prix pour ses réalisations (Japon, Italie, Canada) : notamment le Public Architectural Award et le Premier Prix d'Architecture Nouvelle (Italie) en 2006, le grand Prix Kenneth F. Brown en 2007 et le Prix Murano Togo en 2008. Il vient d'ouvrir un bureau en Europe (à Berlin). Il enseigne à l'Université de Tokyo.

La scénographie de *One of a Kind* était sa première expérience dans le domaine du spectacle, et pour laquelle il a été récompensé à New York par un Bessie Award (en 2000).

PIETER WISPELWEY VIOLONCELLE

Né à Haarlem (Pays-Bas) en 1962, Pieter Wispelwey a fait ses études musicales à Amsterdam, aux Etats-Unis et en Angleterre. En 1990, il a publié avec succès son premier disque, les Suites pour violoncelle seul de Bach ; deux ans plus tard, il a été le premier violoncelliste à recevoir le Prix musical des Pays-Bas. Pieter Wispelwey est aussi à l'aise sur instrument moderne ou violoncelle baroque à quatre ou cinq cordes ; il aborde ainsi un répertoire allant de Jean-Sébastien Bach à Elliott Carter et à des pièces composées pour lui. La carrière de Pieter Wispelwey se déploie sur les cinq continents. Il a joué en soliste avec les orchestres symphoniques de Boston, Sydney, les orchestres philharmoniques de Los Angeles, Tokyo, Londres, l'Orchestre Hallé de Manchester, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre du Festival de Budapest, l'Orchestre de l'Age des Lumières, l'Academy of Ancient Music, collaborant avec des chefs comme Iván Fischer, Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, Yannick Nézet-Séguin, Kent Nagano, Neville Marriner, Philippe Herreweghe, Vladimir Jurowski, Paavo Berglund, Louis Langrée, Marc Minkowski ou Ton Koopman. Parmi ses engagements futurs, citons des concerts en soliste avec la Chambre philharmonique et Emmanuel Krivine, l'Orchestre philharmonique d'Osaka, l'Orchestre philharmonique de Liège et l'Orchestre du Konzerthaus de Berlin.

En France, il a donné des concerts à Paris (au Châtelet et au Louvre), à Bordeaux, à Besançon, à Monte-Carlo, et tout récemment (le 2 février) à l'Opéra de Lyon.

Sa discographie, disponible chez Onyx et Channel Classics, compte vingt enregistrements, dont six ont obtenus des récompenses internationales majeures. Parmi ses publications les plus récentes, on remarque le concerto de Walton (Symphonique de Sydney/Jeffrey Tate) et la symphonie concertante de Prokofiev (Philharmonique de Rotterdam/Vassili Sinaïski), enregistrés tous deux en concert. Son prochain disque, consacré à Schubert, paraîtra cet automne (Onyx).

Pieter Wispelwey a commencé à collaborer avec Jiří Kylián dès la première version du ballet *Arcimboldo* en 1995, et a créé *One of a Kind* en 1998, avec lequel il continue de se produire, chaque fois que le ballet est donné.

Pieter Wispelwey est le directeur artistique du Festival de violoncelle de Beauvais.

Textes : © Josseline Le Bourhis

OPÉRA DE LYON : DIRECTEUR GÉNÉRAL **SERGE DORNY** DIRECTEUR DE LA DANSE **YORGOS LOUKOS**

L'Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Lyon, le conseil régional Rhône-Alpes et le conseil général du Rhône.

BALLET DE L'OPÉRA DE LYON

UNE COMPAGNIE DE FORMATION CLASSIQUE TOURNÉE VERS
LA DANSE CONTEMPORAINE.

Les danseurs, dans la pratique que leur apporte la diversité des styles proposés, y sont entraînés à différentes techniques. Depuis plus de vingt ans, cette compagnie s'est constitué un répertoire important (86 pièces, dont 44 créations mondiales), en faisant appel à des chorégraphes privilégiant le langage, le faisant évoluer, inventant son environnement et sa mise en espace : les "post-modern" américains (Merce Cunningham, Trisha Brown, Lucinda Childs, Bill T. Jones, Ralph Lemon, Stephen Petronio ou Susan Marshall), les écrivains du mouvement (Jiri Kylian, Mats Ek, William Forsythe, Nacho Duato, Anne Teresa De Keersmaeker, Sasha Waltz) et les explorateurs de territoires nouveaux, mêlant gestuelle et images (Philippe Decouflé, ou Mathilde Monnier), ainsi que les représentants de la "jeune danse française (Jérôme Bel, Alain Buffard, Boris Charmatz, Rachid Ouramdane, Christian Rizzo). Un pas vers le futur, englobant d'autres tendances ouvertes à la théâtralité, ainsi que la relecture décapante de quelques œuvres de référence (*Cendrillon* vue par Maguy Marin, *Roméo et Juliette* par Angelin Preljocaj et *Casse-Noisette* par Dominique Boivin). On peut dire qu'actuellement le Ballet de l'Opéra de Lyon reflète la danse en mouvance dans le monde.

Yorgos Loukos

DISTRIBUTIONS

9, 11 ET 13 FÉVRIER

ACTE 1

Dorothée Delabie
Marie-Laëtitia Diederichs
Caelyn Knight
Eneka Bordato
Ruth Miro Salvador
Yang Jiang
Denis Terrasse
Fernando Carrion Caballero
Alexis Bourbeau
Benoît Caussé

ACTE 2

Dorothée Delabie
Alexis Bourbeau
Yang Jiang
Amandine Francois
Jaime Roque De La Cruz
Coralie Levieux
Fernando Carrion Caballero
Harris Gkekas
Marie-Laëtitia Diederichs
Eneka Bordato
Francesca Mattavelli

ACTE 3

Dorothée Delabie,
Francesca Mattavelli
Caelyn Knight
Misha Kostzewski
Denis Terrasse
Ruth Miro Salvador
Benoît Caussé
Fernando Carrion Caballero

---

10 ET 12 FÉVRIER

ACTE 1

Maité Cebrian Abad
Sora Lee
Aurélie Gaillard
Amandine Francois
Agalie Vandamme
Kevin Quinaou
Franck Laizet
Jean-Claude Nelson
Tada Kokeguchi
Pavel Trush

ACTE 2

Maité Cebrian Abad
Tada Kokeguchi
Kevin Quinaou
Ruth Miro Salvador
Franck Laizet
Amandine Francois
Misha Kostzewski
Denis Terrasse
Sora Lee
Aurélie Gaillard
Coralie Levieux

ACTE 3

Maité Cebrian Abad
Coralie Levieux
Agalie Vandamme
Cédric Andrieux
Jérôme Piatka
Karlina Marion
Pavel Trush
Jean-Claude Nelson

L'Opéra national de Lyon remercie pour leur généreux soutien, les entreprises mécènes et partenaires

MÉCÈNES PRINCIPAUX

Les jeunes à l'Opéra
Mécène fondateur

Parce que le monde bouge.

Partenaire du projet Kaléidoscope 2

Partenaire de la Fabrique Opéra

McKinsey&Company

MÉCÈNES DE PROJETS

Partenaire de la Journée Portes
Ouvertes 17 juillet 2010

Mécène de la création
de l'opéra Emilie

Membre fondateur du
Cercle Kazushi Ono

Soutien à la tournée du Ballet
aux Etats-Unis mars 2010

Mécènes de la vidéo transmission 2010

Parce que le monde bouge.

LE CLUB ENTREPRISES DE L'OPÉRA DE LYON

PARTENAIRES

Partenaire d'échange

JCDecaux

Partenaires médias

Télérama

L'EXPRESS