

© Wilfried Haslé

Dossier de presse

Danse

Du 9 au 15 septembre 2019

**Russell
Maliphant**

Spiral Pass / Création

Ballet de l'Opéra de Lyon

OPERA de LYON

Russell Maliphant

Spiral Pass

Russell Maliphant fait un retour fracassant sur la scène de l'Opéra de Lyon. Après la reprise, la saison dernière du duo Critical Mass, première pièce du chorégraphe anglais à faire son entrée au répertoire du Ballet, en 2002, et que le public pourra (re)voir en novembre prochain, c'est une soirée entièrement dédiée à ce chorégraphe passionné par la forme et le mouvement qui s'annonce.

Pas de deux lumineux

Longtemps favori de Sylvie Guillem qui a contribué à son succès international, le chorégraphe formé à la Royal Ballet School, autant dire possédant de solides bases classiques, avait peu à peu disparu des scènes françaises tout en poursuivant une brillante carrière de l'autre côté de la Manche. Il revient en majesté à Lyon avec deux pièces inconnues du public français. Et pour cause, l'une d'elle est une création pour le Ballet, la deuxième après Twelvetwentyone qu'il avait composée en 2004. L'autre est une reprise d'une pièce pour sept danseuses et sept danseurs conçue pour le Bayerisches Staatsballett en 2014, Spiral Pass, qui entre au répertoire. La critique de danse du Guardian, Judith Mackrell n'a pas hésité à écrire que c'était l'une des plus belles du chorégraphe résident de DanceEast à Ipswich, également artiste associé à la célèbre maison londonienne, le Sadler's Wells. Cette pièce met en scène sept couples et se joue des codes classiques du pas de deux, tout en gardant les matières constitutives de la gestuelle de Maliphant. Tout en lignes sinueuses et fluides, son écriture

s'inscrit dans l'espace de la lumière, en joue tout comme celle-ci joue avec le mouvement dansant. En effet, Russell Maliphant entretient depuis 20 ans une relation privilégiée avec Michael Hulls, ciseleur de lumières. Tous deux étudient ensemble « comment la lumière affecte le corps et comment le corps affecte la lumière », dans un dialogue permanent entre danse et lumière, entre mouvement, ombre et clarté. Apparaissent ainsi des sculptures lumineuses, mouvantes et changeantes qui fascinent le regard et aiguisent l'imagination.

Flux baroque

La seconde pièce du programme, une création, est encore en devenir. Prévue pour une douzaine de danseurs et danseuses, elle va s'écrire autour de compositions baroques, qui seront jouées par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. Les choix musicaux vont déterminer les orientations de départ de la recherche du mouvement, et permettre à Russell Maliphant d'expérimenter de nouvelles pistes. Attaché aux qualités des interprètes avec lesquels il travaille, il cherche à développer chaque talent particulier au service de son propos. L'approche singulière du flux et de l'énergie qu'explore le chorégraphe, tout comme la relation particulière aux liens entre danse, lumière et musique qu'il affine depuis ses débuts devraient faire jaillir des images poétiques et oniriques. Dans un écrin de lumière ouvragé par Michael Hulls.
Gallia Valette-Pilenko

Spiral Pass

Chorégraphie: **Russell Maliphant**

Costumes: **Stevie Stewart**

Lumières: **Michael Hulls**

Musique: **Mukul, Spiral Pass (2013)**

Reprise: **Marlon Dino**

Pièce pour 14 danseurs, 2014
(Bayerisches Staatsballett)

Création

Chorégraphie: **Russell Maliphant**

Costumes: **Stevie Stewart**

Lumières: **Lee Curran**

Musique: **Ludwig van Beethoven,**

Quartur op. 131

Conseiller musicale:

Dana Maliphant,

Emmanuel Calef

Pièce pour 12 danseurs, 2019

(Opéra de Lyon)

Ballet de l'Opéra de Lyon

Direction musicale:

Marc Leroy-Catalayud

Avec la participation de

l'Orchestre de l'Opéra de Lyon

En résonance avec la Biennale d'art contemporain de Lyon

Septembre 2019

Lundi 9	20h
Mardi 10	20h
Jeu 12	20h
Vend 13	20h
Samedi 14	20h
Dimanche 15	16h

Durée : 1h20

De 10 à 40€

**Rendez-vous gratuit
autour du spectacle :**

Dans les coulisses du Ballet

Samedi 7 septembre

Tournées du Ballet de l'Opéra de Lyon

31 Rue Vandenbranden

(G. Carrizo, F. Chartier)

Dance Inversion, Moscou :

19 et 20 septembre 2019

Interview de Russell Maliphant autour de la création

Après plusieurs années d'absence sur les terres lyonnaises, voici que Russell Maliphant revient avec deux nouvelles pièces, une création pour le Ballet et une pièce qu'il a composée en 2014 pour le Bayerisches Staatsballet, *Spiral Pass*, reprise par le Ballet de l'Opéra de Lyon pour cette soirée. Le chorégraphe résident de DanceEast à Ipswich, également artiste associé à la célèbre maison londonienne, le Sadler's wells déploie sa gestuelle sinieuse et sophistiquée dans une relation singulière entre danse et musique. Rencontre entre deux répétitions dans le grand studio.

Pourriez vous nous parler des relations entre danse et musique dans *Spiral Pass* ?

C'est une partition électronique qui a été créée en même temps que le mouvement. Ça a beaucoup à voir avec la texture dans le rythme, et inversement le rythme dans la texture. La différence ici, c'est qu'au départ la musique est totalement électronique et que certaines sections vont être jouées en version orchestrale, une version que je n'ai encore jamais entendue. En septembre quand je vais l'entendre pour la première fois, nous allons pouvoir essayer des choses que nous ne pouvions tenter avant. Pour la création, c'est une partition de Beethoven, le quatuor à cordes N° 14 en *ut* dièse mineur, opus 131. Cette musique crée un monde, un monde onirique, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Là où la musique et le mouvement se rencontrent.

Et les relations qu'entretiennent la danse et la musique dans votre travail en général ?

Je travaille dans différentes directions avec la musique. Je travaille notamment sur le processus, pour obtenir des qualités particulières d'énergie et de rythme. Avec Beethoven, de temps en temps, nous utilisons le processus, ou bien nous retraversons le mouvement créé sur une autre partition sur la musique de Beethoven pour le transformer. Pour que de joyeux accidents se produisent et qu'ainsi des éléments s'assemblent qui n'auraient pas nécessairement été mis ensemble sans cette méthode. La partition est déjà tellement évocatrice, que je ne voulais pas juxtaposer la danse et la musique.

Qu'entendez-vous par *Spiral Pass* ?

C'est comme au rugby, le mouvement de la passe. Un titre doit être ouvert et être pertinent à la fois. Nous travaillons beaucoup les spirales et les torsions, en particulier dans cette pièce. Il y a de nombreux duos dans cette pièce, des passages d'énergie d'une personne à l'autre.

Comment avez-vous construit la chorégraphie ?

Nous avons fait des workshops et à partir de ça, j'ai pu voir leurs qualités et comment ils répondaient à mes demandes. De chaque groupe naissent des formes de langage, de vocabulaire différents et j'aime réunir les conditions pour que cela arrive. Nous commençons par trouver un langage commun pour ensuite construire avec ce langage.

Comment avez-vous travaillé avec les danseurs et les danseuses du Ballet de l'Opéra national de Lyon pour cette nouvelle création ?

De la même façon, nous avons débuté par des workshops. La journée commence par une session d'échauffement qui permet d'emprunter certaines directions, d'explorer des qualités, de chercher des variantes à partir du vocabulaire. Puis nous laissons les interprètes créer leur propre mouvement et le transmettre au reste du groupe, ce qui fonde, ici encore, un langage commun. C'est comme la première lettre d'un alphabet, le deuxième groupe forme une deuxième lettre et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun et chacune ait son propre mouvement. De tout cela jaillit des qualités, des formes, des dynamiques, des vocabulaires singuliers. Je confronte ce matériel avec la musique de Beethoven et je vois quelles juxtapositions peuvent être pertinentes, ce qu'il faudrait enlever ou ajouter. J'utilise un logiciel qui me permet de déplacer les séquences de mouvement comme je veux sur la partition musicale et également de continuer mes recherches quand je ne suis plus en studio. Tout comme j'ai pu travailler en amont. J'ai pu regarder quels types de mouvements peuvent résonner avec des passages de la partition, en terme de dynamique, de qualités., de rythmes.

Pourquoi avez vous choisi Beethoven ?

L'Opéra m'a demandé de choisir quelque chose d'orchestral. J'aime énormément cette pièce et j'ai écouté de nombreuses partitions mais celle-là a retenu mon attention, elle semblait m'appeler, en quelque sorte.

Biographies

Russel Maliphant Chorégraphie

Ancien élève de l'École du Royal Ballet de Londres, Russell Maliphant rejoint d'abord la troupe du Sadler's Wells Royal Ballet, qu'il quitte afin de poursuivre une carrière dans la danse contemporaine. Il travaille ensuite avec plusieurs ensembles tels que DV8, Michael Clark, Rosemary Butcher and Laurie Booth - il reçoit même un prix Time Out Live en collaboration avec cette dernière pour avoir "porté l'improvisation à de nouveaux sommets".

De 1991 à 1994, Maliphant suit des cours d'anatomie, de physiologie et de biomécanique, avant d'obtenir le diplôme de praticien de la méthode Rolf d'intégration structurale du corps et du mouvement (Rolfing). Ces connaissances, ainsi qu'un large éventail d'autres pratiques et de techniques corporelles, dont le ballet classique, l'improvisation contact, le yoga, la capoeira et le tai chi, inspirent à la fois son travail de professeur et de chorégraphe.

Depuis 1994, il travaille en étroite collaboration avec le concepteur lumière Michael Hulls, développant un langage où le mouvement et la lumière sont intimement liés au point de devenir un nouveau langage en soi. Il fonde la Russel Maliphant Company en 1996 et travaille également avec des compagnies et des artistes renommés tels que Sylvie Guillem, Robert Lepage, Isaac Julian, Balletboyz et le Ballet de l'Opéra de Lyon.

En 2002, il reçoit le prix collaboration exceptionnelle de Time Out Live pour *Sheer*, et en 2003 un prix South Bank Show pour sa création *Choice*. A la fin de cette même année, il crée *Broken Fall* pour Sylvie Guillem et Balletboyz, dont la première a lieu à la Royal Opera House, et reçoit le prix Olivier pour la meilleure nouvelle production de danse.

Une reprise de *Broken Fall* fait partie du programme *Rise and Fall* en 2004 qui comprend trois œuvres de Maliphant et qui obtient le prix national du Critics' Circle pour la meilleure chorégraphie moderne. *Rise and Fall* tourne pendant deux ans. En 2005, Sylvie Guillem demande à Maliphant de leur créer un spectacle, une commande qui a donné naissance au duo *PUSH*. La première a lieu au Sadler's Wells Theatre. Le spectacle remporte un prix South Bank Show et un Olivier en 2006. Depuis *PUSH* tourne dans le monde entier. Cette création est suivie de deux collaborations artistiques diverses: *Cast No Shadow* avec l'artiste visuel Isaac Julien et *Eonnagata* avec le metteur en scène Robert Lepage et Sylvie Guillem.

En 2009, Maliphant crée la première partie d'*Afterlight* pour *In the Spirit of Diaghilev*, un hommage aux Ballets Russes au Sadler's Wells Theatre. L'œuvre reçoit le prix national Critics' Circle pour la meilleure chorégraphie moderne en 2010, elle est également nommée aux Olivier. Les deuxième et troisième parties d'*Afterlight* sont créées avant une tournée où les trois sont jouées au cours d'une seule soirée.

Le Rodin Project est créé au Théâtre National de Chaillot à Paris fin janvier 2012, avant d'être adapté pour le cinéma, en collaboration avec les metteurs en scène Warren Du Preez et Nick Thornton Jones, sous le titre *Erebus*.

Maliphant crée *Fallen* pour BalletBoyz (prix Critics' Circle pour la chorégraphie contemporaine 2013), et *Second Breath* pour l'English National Ballet en 2014 dans le cadre du programme *Lest We Forget*. Les productions de la compagnie se poursuivent de 2013 à 2017 avec *Still Current* et *Conceal/Reveal*. En 2017 et 2018, Maliphant organise et interprète *maliphantworks 1* et *2* au Print Room à Londres.

En 2011, Maliphant a reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Plymouth. Il est artiste associé au Sadler's Wells Theatre depuis 2005.

Directeur général :
Serge Dorny

Communication médias :
Pierre Collet
Tél. +33 (0)1 40 26 3526
collet@aec-imagine.com

Contact : Sophie Jarjat
Attachée de presse
Tél. +33 (0)4 72 00 45 82
sjarjat@opera-lyon.com

Opéra de Lyon
Place de la Comédie – BP 1219
69203 Lyon cedex 01 – France