

programme saison 03-04

MARS 04

mardi 2 20 h 30 mercredi 3 19 h 30 jeudi 4 vendredi 5 samedi 6 20 h 30 dimanche 7 17 h

Alwin Nikolais

Ririe-Woodbury Dance Company

NIKOLAIS DANCE THEATRE

directeur artistique **Murray Louis**
codirecteur artistique **Alberto del Saz**
fondateur **Alwin Nikolais**
costumes, archives **Frank Garcia**

Ririe-Woodbury Dance Company

codirectrices artistiques
Joan Woodbury et Shirley Ririe
directrice artistique associée **Charlotte Boye-Christensen**

danseurs
Snezana Adjanski, Joseph (Jo) Blake, Chia-Chi Chiang,
Juan Carlos Claudio, Ai Fujii, Trey Gillen, Caine Keenan,
Melissa McDonald, Brandin Scott Steffensen, Liberty Valentine

directeur technique **Nicholas Cavallaro**
régisseur général **Pilar I.**
administratrice, tournées **Jena Thompson**

Hommage à Alwin Nikolais présenté par
The Nikolais/Louis Foundation for Dance, Inc. et The Ririe-Woodbury Dance Foundation
en accord avec le Théâtre de la Ville/Paris

remerciements
*The National Endowment for the Arts, Altria Group Inc., The Andrew W. Mellon Foundation,
George S. and Dolores Doré Eccles Foundation, Emma Eccles Jones Foundation,
Marriner A. Eccles Foundation, American Express, Utah Public Affairs Department,
Key Foundation - A Foundation Funded by KeyBank, The Harkness Foundation for Dance*

projection du film *L'instrument du corps* _____

réalisation Murray Louis - 1973 - 27'

Ce que l'instrument de musique est pour le musicien, le corps l'est pour le danseur.

à l'issue des représentations en soirée dans la salle Jacques Demy-entrée libre

Hommage à Alwin Nikolais

CRUCIBLE (1985)

ballet donné pour la première fois le 13 juin 1985 lors de l'American Dance Festival à Durham
commande de l'American Dance Festival

chorégraphie, son, lumières **Alwin Nikolais**
interprété par **la Compagnie**

LYTHIC extrait de PRISM (1956)

ballet donné pour la première fois en 1956 à la Henry Street Playhouse à New York

chorégraphie, son, costumes, lumières **Alwin Nikolais**
interprété par

Snezana Adjanski, Chia-Chi Chiang, Melissa McDonald, Liberty Valentine

BLANK ON BLANK (1987)

ballet donné pour la première fois le 23 décembre 1987 au Joyce Theatre à New York
commande du National Endowment for the Arts et du New York State Council on the Arts

chorégraphie, son, costumes, lumières **Alwin Nikolais**
interprété par **la Compagnie**

TENSILE INVOLVEMENT (1955)

ballet donné pour la première fois le 26 janvier 1955 à la Henry Street Playhouse à New York

chorégraphie, son, costumes, lumières **Alwin Nikolais**
interprété par **la Compagnie**

entracte

NOUMENON MOBILUS (1953)

ballet donné pour la première fois le 26 janvier 1953 à la Henry Street Playhouse à New York

chorégraphie, bande son, costumes, lumières **Alwin Nikolais**
interprété par

Juan Carlos Claudio, Brandin Scott Steffensen

FINALE extrait de LITURGIES (1983)

ballet donné pour la première fois en mars 1983 au Teatro Municipal de Caracas, Venezuela

chorégraphie, son, costumes, lumières **Alwin Nikolais**
interprété par **la Compagnie**

MECHANICAL ORGAN (1980)

ballet donné pour la première fois le 4 juin 1980 lors du Spoleto Festival à Charleston
commande de Mr George Soros et du National Endowment for the Arts

chorégraphie, édition de partition, costumes, lumières **Alwin Nikolais**
musique improvisée par le **David Darling Ensemble**

OUVERTURE

la Compagnie

DEUX ENSEMBLE

Juan Carlos Claudio, Trey Gillen

ou Caine Keenan, Brandin Scott Steffensen

POUPÉE AVEC TÊTE BRISÉE

Melissa McDonald ou Snezana Adjanski

QUINTET DES HOMMES

Jo Blake, Juan Carlos Claudio, Trey Gillen,

Caine Keenan, Brandin Scott Steffensen

DEUX SÉPARÉES

Ai Fujii, Brandin Scott Steffensen ou Caine Keenan

FINAL

la Compagnie

durée du spectacle : 1 h 35 environ entracte compris

Une œuvre qui n'a rien perdu de sa fraîcheur, de sa nouveauté ni de sa force

Le sort envié du précurseur devenu fondateur

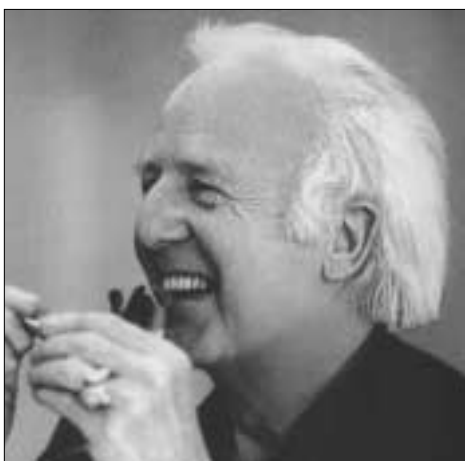
Comme Martha Graham ou Merce Cunningham, comme quelques grands chorégraphes de la deuxième moitié du XXe siècle, Alwin Nikolais aura connu le sort envié du précurseur devenu fondateur. Certes, aucun d'eux ne fut seul à semer les germes de la Modern Dance américaine. Dans le vaste bouleversement qui marqua les années d'après-guerre, chacun affirma sa personnalité, développa ses expériences, sur la base d'un héritage qui venait aussi bien de Ruth Saint-Denis pour Graham, de Graham pour Cunningham, que de Mary Wigman et Hanya Holm pour Nikolais. Né en 1910, ce dernier cumulait en outre des pratiques artistiques multiples. Peintre, sculpteur, poète, marionnettiste, compositeur et pianiste accompagnant à seize ans déjà les films muets. Il maîtrisait ainsi des techniques qu'il emploierait simultanément dans l'élaboration de spectacles chorégraphiques parfaitement originaux. Pianiste dans un cours de danse, c'est là que, par comparaison avec ce qu'il devait jouer, il découvrit la liberté que la musique concrète offrait au danseur.

Ce qui lui vient du cinéma

Ainsi, dès 1951, il écrivit lui-même la musique de ses pièces, dont il pouvait assurer également la décoration et les lumières, dans la quête d'un théâtre total. Sa familiarité avec le cinéma porta aussi ses fruits, comme le soulignait Maurice Fleuret au début des années soixante-dix : «Ce que l'invention de Nikolais doit au luminocinétique et aux différentes formes de l'art optique a été maintes fois souligné. On n'a pas assez insisté, à mon avis, sur ce qui lui vient du cinéma : le rythme essentiellement visuel qui mène le discours théâtral, les effets obtenus par provocation des réactions rétinienne, la décomposition du mouvement, l'élaboration d'un vocabulaire chorégraphique à base de gestes inversés comme dans un film qui se déroulerait à l'envers, et même l'humour mimique des films muets». Et comment ne pas trouver aussi dans l'usage de certains accessoires le souvenir du théâtre de marionnettes qu'il dirigea en 1937 à Hartford ?

Cela tenait du mime, de l'acrobatie, de la magie

Univers nouveau et étrange, en effet, que celui que l'on vit émerger dans les années cinquante, avec ce foisonnement de couleurs, de lumières, de trucages, qui bousculaient totalement les données esthétiques acquises. Cela

Alwin Nikolais (1910-1993)

tenait du mime, de l'acrobatie, de la magie. Les pièces s'appelaient *Masks, Props and Mobiles* (1953), *Kaleidoscope* où hommes et femmes étaient interchangeables (1956), et la même année *Prism*, véritable révolution dans l'usage de la lumière. Et puis, en 1967, c'était *Somni-loquy* où la projection de diapositives sur le corps des danseurs était un pas décisif vers un théâtre total, encore plus abouti avec *Tent*, en 1968. Le public parisien découvrait alors Carolyn Carlson qui ne tarderait pas à s'évader et à trouver les chemins de sa propre inspiration. Inséparable dans la vie comme dans la création, interprète inégalé, Murray Louis avait été dès le début le collaborateur le plus proche et l'inspirateur du chorégraphe. Il en détient et en propage aujourd'hui l'héritage.

Pour moi, le mouvement est primordial

Si le côté inattendu, flamboyant, protéiforme, coloré, des œuvres de Nikolais contribua à son succès, il serait absolument réducteur de faire de cette seule révolution visuelle l'essentiel de son apport à l'art chorégraphique. Sa capacité à bouleverser totalement la dynamique traditionnelle de la danse par les événements visuels ou sonores qu'il crée, est bien sa marque de fabrique et le distingue du reste de l'avant-garde, mais il souligne lui-même qu'encore plus importante et nouvelle est sa conception du mouvement. Jouant en anglais sur les mots «emotion» et «motion» (mouvement) il explique : «Les danseurs sont souvent plus concernés par l'émotion que par le mouvement. Pour moi, le mouvement est primordial – c'est la manière dont le mouvement est conditionné qui culmine dans l'émotion. En d'autres mots, c'est notre succès ou notre échec à agir dans le temps et dans l'espace, qui culmine en émotion. Cette dramaturgie de l'action est universellement comprise par les Chinois, les Africains, les Sud-Américains et les Zoulous. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à comprendre le langage abstrait du mouvement, car le mouvement est au cœur de chaque instant de notre vie. Le danseur est donc finalement le spécialiste capable de ressentir, de percevoir et d'exécuter le mouvement».

Une œuvre qui apparaît ici dans toute sa diversité

À partir de 1971, le Théâtre de la Ville a été le principal interlocuteur parisien d'Alwin Nikolais, invitant sa compagnie à huit reprises. Il continue aujourd'hui cette action avec le programme présenté par la Ririe-Woodbury Dance Company sous la direction artistique de Murray Louis. Fondée en 1964 par Shirley Ririe et Joan Woodbury, interprètes et chorégraphes très proches de Nikolais, cette compagnie a beaucoup contribué à la propagation d'une œuvre qui apparaît ici dans toute sa diversité. Créés au tout début des années cinquante *Noumenon* et *Tensile Involvement*, sont parmi les premières illustrations d'un théâtre d'images complet mêlant le mouvement, la musique, les costumes et la lumière. Dans *Noumenon*, c'est un tissu extensible qui permet tout un jeu de déformation abstraite des corps, tandis que dans *Tensile Involvement* ce sont des rubans élastiques qui structurent un espace où s'inscrivent les gestes précis, rapides, percutants des danseurs, car chacune de ces pièces ne dure que six minutes. Très bref aussi, *Lythic* (1956) nous rappelle les cérémonies mystérieuses de temps mythiques. Plus développé, sur presque trente

minutes, dans une gestuelle épurée, *Mechanical Organ* évoque en une joyeuse suite de solos, duos et ensembles les joies d'une communication harmonieuse entre les êtres, fervent et acte de foi dont on retrouve l'esprit dans la finale de *Liturgies* de 1983. Dans *Crucible*, de 1985, le corps humain n'est révélé que par portions successives, souvent de dos, mais jamais dans sa totalité, dans un savant assemblage de lumières et de couleurs. Totalement en contraste, *Blank on Blank*, de 1987, impose la vision toute blanche d'une glaciale société nihiliste. Avec plus de cent vingt ballets, l'œuvre d'Alwin Nikolais, disparu en 1993, a traversé de ses fulgurances les cinquante dernières années du deuxième millénaire, riche à la fois des plus récentes découvertes de l'homme et témoin de ses plus ancestrales angoisses face aux lois fondamentales qui régissent l'univers.

Gérard Mannoni

in programme Théâtre de la Ville/Paris 2004

Nikolais/Louis Foundation for Dance, Inc.

directeur artistique Murray Louis
codirecteur artistique Alberto del Saz
directrice du développement Claire Gomberg
costumes, archives Frank Garcia

Ririe-Woodbury Dance Company

codirectrices artistiques Joan Woodbury et Shirley Ririe
directrice artistique associée Charlotte Boye-Christensen
administratrice, tournées Jena Thompson
directrice du développement Trudy Rutledge
actions pédagogiques Gigi Arrington
relations publiques Jill Barnes
administrateur Philip Falkowski
directeur technique, régisseur général Pilar I.

tournée européenne 2004 Thomas Erdos
tournées internationales Jena Thompson
touring@ririewoodbury.com

BNP Paribas vous invite à découvrir
les spectacles de la Maison de la Danse

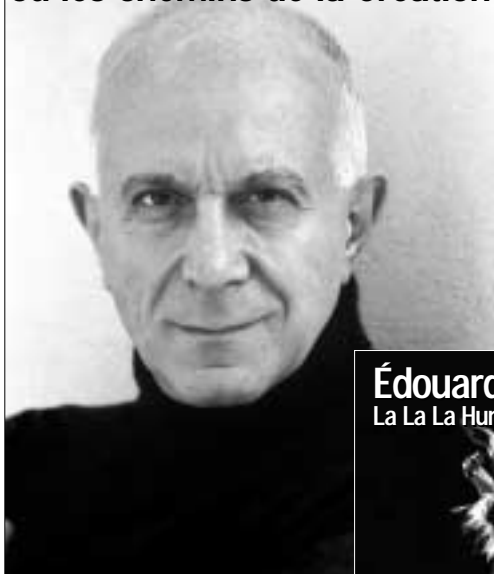
Le groupe cegetel parraine la programmation
Jeune Public de la Maison de la Danse

groupe cegetel

prochainement

Roland Petit raconte...
ou les chemins de la Création

création 2004
avec Roland Petit et six danseurs

10 / 13 mars 04

Édouard Lock
La La La Human Steps

Amelia (2002)
pour neuf danseurs,
trois musiciens et une chanteuse

16 / 20 mars 04

**Présentations Saison 04-05 et 11e Biennale «Europa»
à la Bourse du Travail - Place Guichard - Lyon 3e**

lundi 26 avril 04 à 20 h 30
mardi 27 avril 04 à 20 h 30
mercredi 28 avril 04 à 15 h et 19 h 30
jeudi 29 avril 04 à 20 h 30
vendredi 30 avril 04 à 20 h 30

entrée libre

Maison de la Danse 8 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon
administration : 04 72 78 18 18 location : 04 72 78 18 00 www.maisondeladanse.com

Partenaires de la Maison de la Danse sur l'initiative de Mécénatentreprise :
Atelier d'Architecture Hervé Vincent, C.A.S. Conseil Actions Services,
CDA Informatique CLM, FBI SA Xerox, Lyonnaise de Banque, Manganèse,
Media System, Merial, Publicité Truche, SN Brussels Airlines, Sogelym Steiner

Les costumes des hôtesses et contrôleurs de la Maison de la Danse ont été réalisés par Emmanuel Dumalle et Roberto Scirri et financés par FRIENDS-Association des Amis de la Maison de la Danse.