

TRANSCÉ
EN DANSES

COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE D'ESPAGNE JOSÉ MARTINEZ

Itzik Galili • *Sub* | Mats Ek • *Casi Casa* |
Alejandro Cerrudo • *Extremely Close*

PIAS
Productions Internationales
Albert Sarfati

THEATRE
DES
CHAMPS-ÉLYSÉES
15 AVENUE MONTAIGNE
— PARIS —

Série TranscenDances 2014/2015

A l'initiative des Productions Internationales Albert Sarfati, qui entretiennent depuis toujours des liens étroits avec la danse et le Théâtre des Champs-Élysées, le ballet fait un retour en force avenue Montaigne en offrant un éventail de propositions artistiques des plus alléchant et prometteur.

Pour la première fois à Paris, la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne menée depuis 2011 par José Martinez, présente un programme à son image, tout en diversité et dynamisme, brillamment illustré au travers de trois premières françaises :

SUB, de l'israélien Itzik Galili, une pièce pour 7 danseurs emplie de testostérone, de force et d'élégance, et saupoudrée d'une pincée habile de capoeira.

Extremely Close, une œuvre à la fois visuelle et conceptuelle de l'espagnol Alejandro Cerrudo qui puise sa force au cœur de la musique de Philip Glass.

Casi Casa de Mats Ek, une adaptation de l'*Appartement* et de *Fluke*, deux pièces majeures du chorégraphe suédois, sur une bande-son envoûtante de Fleshquartet.

La série TranscenDances est en co-réalisation
Productions Internationales Albert Sarfati /
Théâtre des Champs-Élysées.
Avec le soutien de la FNAC et France 3.

paris
ile-de-france

COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE D'ESPAGNE JOSÉ MARTINEZ

MARDI 27, MERCREDI 28,
JEUDI 29, JANVIER 2015
20H

Itzik Galili

SUB
première française

Michael Gordon : **musique**
Natasja Lansen : **costumes**
Yaron Abulafia : **lumières**
Leonardo Centi : **scénographie**

*Première Mondiale le 26 mars 2009
à Amsterdam*

Alejandro Cerrudo

EXTREMELY CLOSE
première française

Philip Glass, Dustin O'Halloran : **musique**
Alejandro Cerrudo : **décors**
Tanja Rühl : **lumières**
Tom Visser : **scénographie**
Janice Pytel : **costumes**

*Première Mondiale le 4 août 2009
à New York*

Mats Ek

CASI CASA
première française

Mariko Aoyoma et Ana Laguna :
assistants chorégraphe
Fleshquartet : **musique**
Peder Freijj : **décors**
Erik Berglund : **lumières**
Peder Freijj : **costumes**

*Première Mondiale le 4 décembre 2009
à Cuba*

Durée approximative du spectacle : 1h50 avec entracte

José Martinez

Directeur
de la Compagnie Nationale
de Danse d'Espagne

Originaire de Carthagène en Espagne, José Martinez se forme dans sa ville natale sous la tutelle de Pilar Molina, puis au Centre de Danse International Rosella Hightower de Cannes.

En 1987, il est lauréat du prix de Lausanne et intègre l'École de danse de l'Opéra de Paris, puis en 1988 il est choisi par Rudolf Nureev pour rejoindre le Corps de ballet de l'Opéra de Paris. Il devient Sujet, puis Premier danseur en 1992 et est nommé Étoile en 1997 à l'issue de *La Sylphide*.

Il se fait tour à tour l'interprète de princes lumineux et de monarques plus sombres, tel que *Nosferatu* de Jean-Claude Gallotta, ou *Ivan Le Terrible* de Iouri Grigorovitch. Remarqué par les chorégraphes contemporains, il crée notamment *Pas/parts* de William Forsythe (1999), ainsi que *Giselle* et *Appartement* de Mats Ek.

Chorégraphe, il signe ses premières créations en 2002 avec *Mi Favorita*, sur les musiques de Gaetano Donizetti, et en 2003 avec le pas de deux *Delibes Suite*, puis en 2005 avec *Scaramouche*, ballets qui sont respectivement repris pour les spectacles « Jeunes danseurs de l'Opéra de Paris » en 2003 et 2006.

En 2005, il crée au Japon *Parenthèse 1*, un solo pour Laëticia Pujol et, en 2006, *Soli-ter*, une pièce pour l'Opéra de Paris. José Martinez présente en 2007 au Musée Picasso de Malaga, *El Olor de la Ausencia (L'Odeur de l'Absence)*, un duo sur fond de guerre d'Espagne.

En 2008, l'Opéra de Paris lui commande *Les Enfants du paradis*, vaste fresque adaptée du film de Marcel Carné sur une création musicale de Marc-Olivier Dupin. À la suite de cette création, il en revisite le 2e acte (intitulé *Robert Macaire*) et crée en 2009 *Scarlatti – Pas de deux*, sur les *Sonates* de Scarlatti.

En 2010, il crée encore *Marco Polo – La dernière mission* pour le Ballet national de Shanghai.

Il est depuis 2011 directeur de la Compañía Nacional de Danza d'Espagne où il crée *Sonatas* (2012) et *Raymonda Divertimento* (2013). Sa dernière création, *Resonance*, a été conçue pour le Boston Ballet (2014).

Récompensé de nombreuses fois pour sa carrière d'interprète, il reçoit le Prix National de la Danse en Espagne en 1999, et a été fait Commandeur des Arts et Lettres.

Compagnie Nationale de Danse d'Espagne

La Compagnie Nationale de Danse d'Espagne a été fondée en 1979 sous le nom de Ballet Classique National, sous la direction de Victor Ullate. En Décembre 1987, Maya Plissetskaïa, mythique Étoile de la danse russe, est nommée directrice artistique de la compagnie. Nacho Duato la rejoint en 1990.

La rencontre entre cette danseuse de réputation internationale et le chorégraphe nommé directeur du Ballet National amène un changement novateur dans l'histoire de cette compagnie. Au cours de ces années, Nacho Duato enrichi le répertoire de la Compagnie Nationale de Danse de quarante-cinq de ses œuvres en tant que chorégraphe, unanimement saluées par la critique internationale et régulièrement récompensées par de nombreux prix à travers le monde. En août 2010, Hervé Palito lui succède comme directeur artistique pendant un an.

Nommé par le Ministère de la Culture espagnole, José Martínez devient le nouveau directeur de la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne en septembre 2011. Afin d'atteindre de nouveaux publics et de projeter son action dans un cadre d'autonomie artistique, il élargit le répertoire de la Compagnie à tous les styles, tous les langages chorégraphiques et tous les arts du mouvement en général.

Afin de mettre en lumière de nouveaux créateurs espagnols et de grands chorégraphes internationaux, il élabore un projet à trois facettes : « les grands chorégraphes d'aujourd'hui », « les chorégraphes espagnols » ainsi que « le retour du classique et du néo-classique ».

José Martinez Grand d'Espagne

Joli paradoxe : espagnol de naissance, José Martinez a personifié des années durant le style français de danse classique donnant à ses rôles ce je ne sais quoi de latin. L'enfant de Carthagène où il commence la danse fera l'essentiel de sa carrière d'interprète au Ballet de l'Opéra de Paris après un passage au Centre Rosella Hightower à Cannes. Étoile en 1997, soliste aussi à l'aise dans le grand répertoire que dans la création, il se révèle également chorégraphe à ses heures qui n'ont rien de perdues. De *Scaramouche* aux *Enfants du Paradis*, son univers est empreint de délicatesse puisant au vocabulaire classique avec une pointe de modernité. A l'heure où la retraite sonne pour les solistes de l'Opéra, José Martinez fait alors un pas en avant, reprenant la direction de la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne en 2011. Un retour aux sources qui lui va bien. Le Théâtre des Champs-Élysées aura la primeur parisienne de cette visite attendue.

« Pour notre première venue à Paris, j'ai voulu un programme qui représente la jeunesse et l'énergie de la Compagnie » résume José Martinez. « Les trois chorégraphies qui composent ce programme sont représentatives de l'identité de la Compagnie Nationale de Danse, elles sont à cet égard complémentaires. La force et l'énergie de *Sub* d'Itzik Galili répond à la fluidité de *Extremely Close* d'Alejandro Cerrudo et comment ne pas avoir envie de présenter à Paris une pièce comme *Casi Casa* de Mats Ek ? ». Au final, ce sont trois ballets inédits en France que José Martinez apporte comme un cadeau de bienvenue

à ces retrouvailles. D'Itzik Galili à Alejandro Cerrudo, c'est de plus un pan de la jeune création actuelle qui se dévoile sur la scène de l'avenue Montaigne. Quant à Mats Ek, génie suédois, un des plus grands artistes actuels, que dire de plus : de *Giselle* à *Appartement* (deux pièces que Ek créa ou recréa avec José Martinez) sa gestuelle a redéfini les canons de la narration en danse. « Cette rencontre avec Mats Ek a changé ma manière de danser, il y a eu un avant et un après... Avant j'étais un « danseur », après avoir interprété son *Giselle*, je suis devenu moi-même en scène ». *Casi Casa*, qui reprend des thèmes d'*Appartement* et de *Fluke*, chorégraphies antérieures de Mats Ek, est une promesse. Mais pour le directeur de la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne, l'enjeu est également de présenter une troupe qui peu à peu s'installe parmi les meilleures dans le milieu.

« L'envie d'explorer, le besoin de se dépasser sont les motivations principales que je recherche pour cette compagnie... Il y a des profils de danseurs très différents, ce qui fait la richesse de la compagnie. Nous n'avons pas de corps de ballet au sens classique du terme mais un ensemble de personnalités complémentaires qui dégage une énergie commune et crée notre identité ».

On ne pouvait rêver meilleure façon de débiter l'année 2015.

Philippe Noiset

SUB

première française

Première Mondiale :
le 26 mars 2009 au Theater Bellevue, Amsterdam
Première par la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne :
le 14 novembre 2013 au Teatro de la Zarzuela, Madrid

Itzik Galili - chorégraphe
Michael Gordon - musique
Natasja Lansen - costumes
Yaron Abulafia - lumières
Leonardo Centi - scénographie
Durée - 23 minutes

« C'est une pièce qui demande beaucoup de force, d'énergie, et qui mène les danseurs presque jusqu'à l'épuisement »

José Martinez

Itzik Galili

chorégraphe

Formé à Tel Aviv à la Bat-Dor Dance Company et à la Batsheva Dance Company, Itzik Galili révèle déjà en 1990 ses talents de chorégraphe en gagnant le prix de l'originalité de la Gvanim Choreographic Competition.

Il s'installe en 1991 aux Pays-Bas et se fait remarquer sur la scène internationale en 1992 lorsque *The Butterfly Effect* remporte le prix du public du Concours International de chorégraphes.

En 1994, après seulement quatre ans d'expérience en tant que chorégraphe, Itzik Galili reçoit le Prix Phillip Morris Art pour sa contribution à la culture Néerlandaise.

Lauréat de nombreux autres prix chorégraphiques, Itzik Galili a à son actif plus de 50 œuvres, créées pour sa compagnie et pour d'autres ensembles.

Nous retiendrons notamment : *Between L...* (1995), *Until with/out Enough* (1998), *The Drunken Garden* (1999), *Beautiful You* (1999), *Things I told Nobody* (2000), *For Heaven's Sake* (2001) et *See Under X* (2003).

Ses créations ont été reprises par les plus grandes compagnies internationales :

Le Dutch National Ballet, le Nederlands Dans Theater, le Ballet Gulbenkian, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, la Batsheva Dance Company, le Ballet de Stuttgart ou Les Grands Ballets Canadiens.

Extremely Close

première française

Alejandro Cerrudo - chorégraphe

Philip Glass, Dustin O'Halloran - musique

Alejandro Cerrudo - décors

Tanja Rühl - lumières

Tom Visser - scénographie

Janice Pytel - costumes

Durée - 22 minutes

Première Mondiale par le Hubbard Street Dance, Chicago :
le 4 août 2009 au Joyce Theater, New York.

Première par la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne :
le 18 janvier 2012 au Teatro de la Zarzuela, Madrid.

Créée pour huit danseurs et puisant son inspiration dans
l'art conceptuel, *Extremely Close* est une œuvre dynamique
d'une grande richesse visuelle.

Utilisant le son répétitif du piano de Philipp Glass et de
Dustin O'Halloran comme pilier principal, Alejandro Cerrudo
nous entraîne dans un élégant monde en mouvement, qui
ralentit progressivement jusqu'à nous entraîner dans une
atmosphère totalement minimaliste.

«*Mon but est de présenter des
personnalités et des talents très
variés. Extremely Close est donc
l'antithèse de Sub, d'Itzik Galili.
Cette pièce est faite de douceur,
le temps y semble suspendu.
Cerrudo est très influencé par
Kylíán, chez qui il a été danseur.*»

José Martinez

Alejandro Cerrudo

chorégraphe

Né à Madrid, Alejandro Cerrudo a reçu sa formation au Real Conservatorio de Danza de Madrid. Après être devenu danseur professionnel en 1998, la carrière de Cerrudo a été façonnée et enrichie par diverses compagnies de danse telles que le Victor Ullate Ballet, le Ballet de Stuttgart, le NDT II et, depuis 2005 la Hubbard Street Dance Chicago (dont il devient le premier chorégraphe résident en 2009).

Cerrudo a depuis créé plusieurs œuvres pour la Hubbard Street Dance et mis en places des collaborations uniques entre cette compagnie et le Chicago Symphony Orchestra ou le Nederlands Dans Theater.

Les chorégraphies de Cerrudo sont présentées par de nombreuses compagnies de danse aux États-Unis et à l'international.

Il reçoit le prix du Fonds Boomerang pour les artistes en 2011.

Casi-Casa

première française

Mats Ek - chorégraphe

Mariko Aoyama et Ana Laguna - assistants

Fleshquartet - musique

Peder Freij - décors et costumes

Erik Berglund - lumières

Durée - 44 minutes

Première Mondiale : par le Contemporary Cuban Dance Co, le 4 décembre 2009 à Sala García Lorca, Gran Teatro de La Habana à Cuba.

Première par la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne : le 16 mai 2014 au Teatro Central de Sevilla.

«Je regarde beaucoup de films et de pièces de théâtre. Et je m'intéresse beaucoup à l'art. Mais ce qui est le plus important pour moi est de lire le journal, regarder mes enfants, regarder les animaux se déplacer dans le parc, regarder le trafic routier, toutes ces choses qui ne sont pas destinées à être observées. La mise en scène sociale, en tant que telle, est très riche». Mats Ek

«Casi Casa parle, comme beaucoup de pièces de Mats Ek, de la vie quotidienne des gens, dans toutes ses différences, à l'image des artistes de la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne. Pour cette pièce, Mats Ek s'est basé sur la chorégraphie d'Appartement, qu'il avait créée pour l'Opéra de Paris. Le point de départ a été le « solo du fauteuil », avec un personnage traversant différentes scènes évoquant les relations humaines, l'amour, la haine, la difficulté à communiquer... Le style est encore plus dynamique, plus resserré que dans Appartement, et cela demande peut-être encore davantage d'engagement de la part des interprètes. Mais comme toujours chez Mats Ek, c'est très écrit, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Pour les danseurs de la Compagnie, c'est presque comme un ballet classique.»

José Martinez

Mats Ek chorégraphe

Né en 1945 en Suède, fils de Birgit Cullberg, danseuse et chorégraphe, et d'Anders Ek, acteur de théâtre et de cinéma, Mats Ek s'oriente d'abord vers le théâtre, tout en suivant les cours de danse de Donya Feuer. De 1966 à 1973, il réalise des mises en scène pour le théâtre de marionnettes de Stockholm et le Théâtre Royal, puis il se laisse convaincre par sa mère de reprendre la danse. Il fait une saison (1974-75) au Ballet de Düsseldorf, et intègre le Ballet Cullberg l'année suivante. En 1985, il devient directeur de la compagnie Birgit Cullberg pour laquelle il chorégraphie de nombreux ballets devenus mythiques tels que *La Maison de Bernarda* (1978), *Giselle* (1982), *Le Sacre du printemps* (1984), *Le Lac des cygnes* (1987), *Carmen* (1992), *La Belle au bois dormant* (1996), *Vieux enfants* (1989) et *Etres lumineux* (1991).

Mats Ek s'attache à dénoncer les maux de notre société à travers les difficultés du couple et les petits drames du quotidien : *A Sort of...* (1997) pour le Nederlands Dans Theater, *Appartement* pour l'Opéra de Paris, *Fluke* (2002) au répertoire du Ballet de l'Opéra de Lyon, *Aluminium* pour la Compagnie Nationale de Danse d'Espagne (2005), et *Place* pour Ana Laguna et Mikhaïl Baryshnikov (2007). Il a également amorcé un retour au théâtre, en produisant *Dans Med Nätan* (Danse avec ton prochain) en 1995, *Johanna (à propos de Jeanne d'Arc)* en 1998 ainsi que des mises en scène de Molière, Racine, Shakespeare, ou bien encore Strindberg.

Distribution

SUB

Esteban Berlanga
Toby William Mallitt
Erez Ilan
Álvaro Madrigal
Francisco Lorenzo
Lucio Vidal-Rodrigo Sanz

EXTREMELY CLOSE

Emilia Gísladóttir - Jessica Lyall
(27, 28 & 29 janvier)
Kayoko Everhart (27 & 29 janvier) /
Mar Aguiló (28 janvier)

Sara Fernández - Isaac Montllor -
Antonio De Rosa (27, 28 & 29 janvier)
Javier Monzón (27 & 29 janvier) /
Aleix Mañé (28 janvier)

CASI CASA

TV:
Lucio Vidal (27 & 28 janvier)
Francisco Lorenzo (29 janvier)
CUISINE:
Kayoko Everhart
(27 & 28 janvier)
Emilia Gísladóttir / Lucio Vidal (29 janvier)
ASPIRATEUR:
Emilia Gísladóttir (27 & 28 janvier)
Elisabet Biosca (29 janvier)
PORTE:
Jessica Lyall /Alessandro Riga
(27 & 28 janvier)
Allie Papazian/Antonio De Rosa
(29 janvier)
TRIO:
Francisco Lorenzo, Aleix Mañé, Mattia
Russo (27 & 28 janvier)
Erez Ilan, Jacopo Giarda (29 janvier)
ROSE:
Aída Badía (27 & 28 janvier)
Mar Aguiló (29 janvier)
CHAPEAU:
Sara Fernández (27 & 28 janvier)
Agnès López (29 janvier)

PRODUCTIONS INTERNATIONALES ALBERT SARFATI

Président-Directeur Général : Lily Sarfati
Direction Générale : Cathy Sarfati / Vony Sarfati
Attachée de Direction : Pauline Viano

Directrice de Production : Vony Sarfati
Attachée de Production : Elodie Galin
Assistante de production : Claudia Atkinson

Directrice de Tournées : Cathy Sarfati
Attachée de Tournées : Aurélia Wyns

Directrice Département Artistes : Marina Bower
Assistant Agent artistique : Olivier Beiboutov

Chargée de projets Danse / Chargée de communication : Isabelle Deville

Attaché de presse TranscenDances : Franck Peyrinaud

Attachée de presse saison musique : Valérie Weill

Comptabilité : Lionel Colombel

Conception graphique : Blue Smile l'Agence

REMERCIEMENTS

Les Productions Internationales Albert Sarfati remercient chaleureusement : José Martinez, Mats Ek, Ana Laguna.

Michel Franck, Francis Lepigeon, l'ensemble de l'équipe technique, le service des Relations avec le Public, le service Editions et Multimédia ainsi que tout le personnel administratif du Théâtre des Champs-Élysées.

Monsieur l'Ambassadeur d'Espagne Ramón de Miguel, Monsieur Francisco Elias de Tejada et Madame Blanca Valdivielso de l'Ambassade d'Espagne à Paris.

Monsieur le Président de la Chambre Officielle de Commerce d'Espagne en France : José Miguel Garcia, ainsi que Monsieur José Manuel Escoin Cano et Madame Julie Ricard.

Hotel Only You Madrid, Julio Portillo

Fabien Mahet

CRÉDITS PHOTO

Sub : ©JM Zarzuela
Extremly CClose : ©Jesús-Vallinas
Casi Casa : ©Jesús-Vallinas (couverture, p12, p13, p18) ;
©Domingo Fernández (p.14,p.15) ; ©Todd Rosenberg (p.16)
José Martinez : © Emmanuel Donny (p2)

La série Transcendances est une co-réalisation : Productions Internationales Albert Sarfati - Théâtre des Champs Elysées
En partenariat avec France 3 et la FNAC

PANAME

TOUS LES DIMANCHES À 11H30
YVAN HALLOUIN
Partez à la découverte de la Capitale !

francetélévisions

Canal Sat : 368
Fransat : 317
TNT Sat : 316
Numéricable la Box : 928
Orange, SFR : 319
Bouygues : 488
Bbox : 188
Darty : 300

THEATRE
DES
CHAMPS-ÉLYSÉES

15 AVENUE MONTAIGNE
— PARIS —

BALLET NATIONAL
DE NORVÈGE

22/23/24 SEPT | 2014

JIRÍ KYLIÁN | *Future Memories*

NICOLAS LE RICHE
CARTE BLANCHE

04/05 NOV | 2014

NICOLAS LE RICHE | CLAIREMARIE OSTA |
RUSSELL MALIPHANT | HERVÉ DIASNAS

EIFMAN BALLET
THÉÂTRE

09/10/11 FEV. | 2015

BORIS EIFMAN | *Up and Down*

COMPAGNIE NATIONALE
DE DANSE D'ESPAGNE
JOSÉ MARTINEZ

27/28/29 JANV. | 2015

ITZIK GALILI | ALEJANDRO CERRUDO | MATS EK

RUSSELL MALIPHANT
COMPANY

19/20 MAI | 2015

RUSSELL MALIPHANT | *STILL CURRENT*

la
saison

2014-15