

DANSE 2015
DANSE 2016

CRÉATEUR DU MOUVEMENT

DOSSIER DE PRESSE

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

ROUGE

Rodrigo Pederneiras

+

MONO LISA

Itzik Galili

+

KOSMOS

Andonis Foniadakis

2.3.4.5 décembre 2015

Théâtre Maisonneuve, Place des arts

Tournée : 11 février 2016, Dekker Centre for the Performing Arts, North Battleford, Saskatchewan, Canada

13 février 2016, The Banff Centre - Eric Harvie Theatre, Banff, Colombie-Britannique, Canada

18 février, The Esplanade, Medicine Hat, Alberta, Canada

24 février, The Port Theatre, Nanaimo, Colombie-Britannique, Canada

26-17 février, Royal Theatre, Victoria, Colombie-Britannique, Canada

BJM – Les Ballets Jazz de Montréal sont de retour avec leur énergie contagieuse et trois œuvres inédites sur le couple au 21e siècle, la force créatrice du chaos urbain et le legs culturel des peuples autochtones. Musiques puissantes et jeux de lumière renforcent l’impact de ces créations qui mettent à l’épreuve la virtuosité et l’endurance des 14 remarquables artistes-interprètes de la compagnie.

ROUGE

CRÉDITS

Première mondiale : novembre 2014, Boston, États-Unis

Chorégraphie : Rodrigo Pederneiras

Musique : Les frères Grand

Costumes : Kristin Hofmann

Éclairages : Gabriel Pederneiras

Direction des éclairages : Daniel Ranger

À PROPOS DE L'ŒUVRE

Pour le Brésilien Rodrigo Pederneiras, la danse est un moyen d’expression de l’identité des individus et des nations. Son style métisse capoeira, samba, forró, danses de salon et ballet classique. Il conjugue sensualité, vitalité et élégance dans un mouvement perpétuel, fluide et ondulatoire qui nous avait déjà captivés en 2010. Cette fois, il rend hommage à la résilience des peuples autochtones et à leur legs culturel avec une danse percussive, tribale et viscérale, pleine d’élan et de ressort. Confrontations et rapports de force se succèdent sans trêve sur les rythmes implacables d’une musique bourrée de références à la culture amérindienne, composée par le tandem québécois Les frères Grand.

RODRIGO PEDERNEIRAS – CHORÉGRAPHE

« Ce n’est qu’en 1988, alors que je travaillais avec l’ensemble Uakti, que j’ai commencé à entrevoir ce que pourrait être une danse plus intérieure au corps. »

Ces mots de Rodrigo Pederneiras, chorégraphe pour Grupo Corpo depuis 1978, évoquent ce moment qui fut crucial tant pour lui que pour cette fameuse compagnie brésilienne. Depuis, ils explorent ensemble avec diversité cette « danse intérieure au corps » propre au travail de l’artiste. Privilégiant le xaxado, la samba, la capoeira et les danses de salon, Pederneiras en traduit les figures en un langage essentiellement moderne, les transposant dans un monde intime où l’équilibre et la dynamique gagnent en sens sur le mouvement. Il les empreint aussi d’humour et de joie, sans pour autant dissimuler la violence et l’ambiguïté de la condition de ce corps qui est le nôtre, qui a appris à danser dans la rue.

Toujours guidé par la musique, Rodrigo reconstruit les mouvements classiques de manière toute brésilienne, intensément, sans tomber dans l'exotisme, les stéréotypes ou la prétention. Ces quelques traits caractérisent bien son travail. Un ou plusieurs danseurs se séparent d'un groupe, comme puissamment magnétisés par une force invisible ; le groupe se reconstitue ensuite jusqu'à ce qu'une interférence semblable se produise à nouveau ; les révolutions sont rares ; la scène est conçue comme un point central avec une avant-scène bien définie ; les lignes résultent des mouvements exécutés par les danseurs dès le tout début du processus de réalisation de l'oeuvre, sans préméditation formelle.

Au Brésil, il a créé des chorégraphies pour le Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, le Ballet do Teatro Guaíra, le Ballet da Cidade de São Paulo et la Companhia de Dança de Minas Gerais. Il a également offert des créations au Deutsche Oper Berlin Company (Allemagne), à Gulbenkian (Portugal), au Stadttheater de Saint Gallen (Suisse), à l'Opéra du Rhin (France) et aux Ballets Jazz de Montréal (Canada). Avec Grupo Corpo, Pederneiras peut compter sur le soutien de ses assistantes Carmen Purri et Miriam Pederneiras pour réduire considérablement l'angoisse créatrice et les efforts nécessaires à l'évolution concrète de l'oeuvre. Comme si elles accordaient autant d'instruments à la veille d'un concert, elles transmettent la vision créative du chorégraphe aux danseurs. Si Grupo Corpo dispose d'un langage aujourd'hui, c'est celui que Rodrigo Pederneiras lui a justement transmis. Et chacun peut le saisir par l'entremise de nos corps qu'il incite à danser.

MONO LISA

CRÉDITS

Chorégraphie : Itzik Galili

Assistante du chorégraphe : Élisabeth Gibiat

Musique : Itzik Galili, Thomas Höfs

Conception des éclairages : Itzik Galili

Direction des éclairages : Daniel Ranger

Conception des costumes : Natasja Lansen

Réalisation des costumes : Anne Marie Veevate

Artistes-Interprètes : Céline Cassone, Mark Francis Caserta

Création : Stuttgarter Ballett, Schauspielhaus Stuttgart, Allemagne, 22 février 2003

La pièce *Mono Lisa* a bénéficié du précieux soutien de la Famille André Charron.

À PROPOS DE L'ŒUVRE

Itzik Galili actualise avec brio le pas de deux classique dans un jeu de séduction dynamique et féroce sur une musique industrielle à base de sons de machine à écrire. Réputé pour sa capacité à mêler abstraction et narration et à équilibrer humour, violence, sensualité et élégance, ce Néerlandais d'adoption met en scène un couple qui joue au chat et à la souris.

Roulements de bassin, torsions, portés acrobatiques, figures et appuis inusités colorent la base classique d'une gestuelle qui exalte plus particulièrement la force et la souplesse de la danseuse dans des extensions et grands écarts époustouflants.

ITZIK GALILI – CHORÉGRAPHE

Né en Israël, Itzik Galili a dansé avec Bat-Dor, Batsheva II et Batsheva Dance Company, où il débuta comme chorégraphe. Robert Cohan, conseiller artistique pour Batsheva Dance Company et directeur artistique de The London Contemporary Dance Company l'encourage à suivre les cours pour compositeurs et chorégraphes professionnels du Gulbenkian International au Royaume Uni.

En 1990, *Old Cartoon* remporte le prix d'originalité à Gvanim Choreographic Competition. En 1991, Galili emménage aux Pays-Bas et forme sa propre compagnie à Amsterdam. Son ballet controversé *The Butterfly Effect* gagne le prix du public au International Competition for Choreographers de Groningen et devient dès lors sa pièce marquante qui lui permet de gagner une reconnaissance internationale. En 1997, le ministre de la culture le nomme Directeur Artistique d'une nouvelle compagnie fondée à Groningen : NND/Galili Dance, dirigée pendant plus de 11 années par Galili. La compagnie positionne la ville mais aussi la région de Groningen à l'international.

En 1998 et 2001, Galili dirige le Groningen International Competition for Choreographers. En 2009, Galili revient à Amsterdam comme co-fondateur et directeur artistique de Dansgroep Amsterdam, compagnie de danse contemporaine. Depuis 2011, Galili est chorégraphe invité dans le monde entier.

KOSMOS

CRÉDITS

Première mondiale : octobre 2014, Lakewood, États-Unis

Chorégraphie : Andonis Foniadakis

Musique : Julien Tarride

Réalisation des costumes : Philippe Dubuc

Conception des éclairages : James Proudfoot

Direction des éclairages : Daniel Ranger

La pièce Kosmos a bénéficié du précieux soutien de J.Lee.

À PROPOS DE L'ŒUVRE

Le grand couturier Philippe Dubuc habille les membres du clan urbain imaginé par Andonis Foniadakis qui nous avait séduits en 2009 avec *Selon Désir*, dansée par le Ballet du Grand Théâtre de Genève. Aujourd'hui basé en France, le chorégraphe grec s'inspire ici de la frénésie urbaine et épuise les corps pour célébrer l'humain et sa force créatrice.

En quête de beauté, il navigue entre l'ordre et le chaos, projetant les danseurs dans l'espace avec les mouvements amples d'une danse rassembleuse, libératrice et jouissive.

ANDONIS FONIADAKIS – CHORÉGRAPHE

Né en Crète, Andonis Foniadakis se forme à la danse classique et contemporaine à l'École nationale de danse à Athènes. En 1992, il reçoit la prestigieuse bourse Maria Callas qui lui permet de poursuivre sa formation à l'école de Rudra Béjart à Lausanne en Suisse. Dès 1994, il chorégraphie *In between* pour le Béjart Ballet de Lausanne, puis *Court métrage* deux ans plus tard. Durant deux ans, il danse également dans de nombreuses créations de Maurice Béjart : *King Lear* et *Sheherazade*.

En 1996, Andonis Foniadakis entre au Ballet de l'Opéra national de Lyon, dirigé par Yourgos Loukos, il danse aussi pour Saburo Teshigawara / Karas Co. sous la direction de Saburo Teshigawara. Il interprète de nombreux ballets, citons notamment le *Casse-noisette* de Dominique Boivin (rôle titre), *Final Lecture* de Pascal Touzeau, *Sini* de Terro Saarinen, *Miss K* de Hervé Robbe, *Green and Blue* et *Love Defined* de Bill T Jones, *Tabula Rasa* et *Black Milk* de Ohad Naharin, etc. Parallèlement à sa carrière de danseur, il impressionne le rôle de chorégraphe : il présente *Fila Filon* au Festival de danse de Cannes, puis en 1999 *Lava Nama*, à l'Opéra de Lyon.

En 2001, sa carrière se développe à l'étranger : *Pénombre* est programmée au festival international de Copenhague et *In memorium Suberbiae* au Concert Hall d'Athènes. L'année suivante, il crée le *Solo pour Email*, comédie musicale de Dominique Boivin, la *Pièce Inconnue* pour le Conservatoire national supérieur de Danse de Lyon et *Handle with care* pour le National Theater of North Greece. Il est invité par le Grand Théâtre de Genève et crée *Ce long désir* sur une musique de Bach.

Andonis Foniadakis fonde sa compagnie Apotosoma à Lyon en France en 2003. Il présente ses œuvres en France, Grèce, Italie, Finlande, Luxembourg, Angleterre et États-Unis. En 2012, il reçoit le prix italien Danza e Danza du meilleur chorégraphe pour sa création *Les Noces* à Maggio Danza. Il participe au dernier film de Darren Aronofsky, *Noé*, sorti en salle au printemps 2014.

BJM - BALLET JAZZ DE MONTRÉAL – COMPAGNIE

Compagnie de répertoire contemporain de renommée internationale, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal proposent une danse hybride alliant l'esthétique du ballet classique à plusieurs autres styles de danse. Fondée en 1972 par Geneviève Salbaing, Eva von Gencsy et Eddy Toussaint, cette compagnie a tracé son sillage à travers les époques. Plus contemporains, les BJM offrent aujourd'hui un produit artistique sexy, explosif, original, accessible et remarqué par l'excellence de son exécution. Le « jazz » dans le nom de la troupe fait davantage référence à du ballet classique mis au goût du jour qu'à un style musical.

Depuis 1998, les BJM sont dirigés par le directeur artistique, Louis Robitaille. Son flair pour dénicher des chorégraphes talentueux et proposer des ballets de haut calibre permet de multiplier les défis pour son équipe d'artistes-interprètes. Louis Robitaille a présenté des oeuvres de chorégraphes internationaux tels que Mia Michaels, Trey McIntyre, Patrick Delcroix, Rodrigo Pederneiras, Mauro Bigonzetti, Annabelle Lopez Ochoa, Cayetano Soto, Barak Marshall et Andonis Foniadakis. Le directeur artistique a particulièrement à cœur de soutenir et d'encourager la créativité canadienne — chorégraphes, compositeurs et concepteurs. Des chorégraphies signées par Dominique Dumais, Crystal Pite, Aszure Barton, Wen Wei Wang et plus récemment, par Kristen Céré ont enrichi le répertoire des BJM.

Les BJM demeurent l'une des compagnies de danse les plus en vue du Canada avec plus de 2 000 spectacles donnés dans 66 pays et une assistance de plus de deux millions d'amateurs.

Entamant fièrement leur 44e saison, les BJM ont atteint une grande maturité tout en demeurant attentifs à l'évolution de leur discipline. Un juste équilibre qui prend racine dans la stabilité de leur organisation. Le dynamisme physique, la virtuosité et la personnalité unique des artistes-interprètes contribuent à faire des BJM une compagnie d'exception.

À travers leurs productions, leurs représentations et leurs activités éducatives, les BJM rejoignent les publics d'ici et de l'étranger pour encourager la découverte, stimuler l'imagination, démocratiser la danse et partager leur passion pour cette discipline. Le succès des BJM repose sur cette alchimie particulière qui fait de chaque création le fruit d'une rencontre mémorable entre les chorégraphes, les danseurs et le public.

UN MOT DE LOUIS ROBITAILLE – DIRECTEUR ARTISTIQUE

« Deux évènements décisifs m’ont entraîné sur les chemins de la danse : la découverte de *Messe pour un temps présent* de Béjart et la rencontre avec Les Ballets Jazz de Montréal en 1972. Ma carrière aux Grands Ballets Canadiens de Montréal constitue une période déterminante dans mon parcours d’artiste. Je garde en mémoire le souvenir de rencontres extrêmement enrichissantes avec des personnalités exceptionnelles. Des chorégraphes comme James Kudelka, Nacho Duato, Jiří Kylián, Hans Van Manen et Edouard Lock m’ont appris la persévérance et le sens de l’effort, la satisfaction du travail bien fait. Qu’ils soient chorégraphes, administrateurs ou créateurs, tous m’ont permis d’aborder une approche de la danse et de l’interprétation qui me guide aujourd’hui encore.

Plus tard, les projets menés avec Bande-à-Part – devenu par la suite Danse-Théâtre de Montréal – m’ont préparé, sans le savoir, à assumer de nouvelles responsabilités, à nourrir une vision artistique, à la soutenir, tout en veillant à gérer les ressources disponibles.

La transition du rôle d’interprète à celui de directeur artistique d’une compagnie représente un des plus beaux défis de mon parcours. Alors que l’interprète est centré sur sa carrière, le directeur artistique doit apprendre à évoluer en toute humilité et à cultiver des qualités nouvelles telles que l’empathie, le respect et l’altruisme.

Aujourd’hui, l’avenir est ce qui m’intéresse le plus aux BJM. Apprendre à nous repositionner constamment tout en projetant la compagnie vers toujours davantage de nouveauté et d’enrichissement. Car, au fond, si nous faisons tout cela, c’est bien pour cette rencontre unique avec le public. Embellir le quotidien et apporter un peu de bonheur, voilà ce que je souhaite transmettre à travers les BJM. Et lorsque la magie pétille dans la salle à la fin du spectacle, je sais alors que la rencontre a bien eu lieu. »

EXTRAITS DE PRESSE

« Pederneiras, depuis longtemps le chorégraphe de la compagnie brésilienne Grupo Corpo, crée des scènes brutales de batailles intertribales, des bousculades jusqu’au bord de la scène qui évoquent aussi bien les exils forcés que les retrouvailles triomphantes. » – *The ARTery*, Boston, à propos de *Rouge*

“The angular poses, jagged movements and discordant pace made an elegant statement about contemporary life.” – *The Pueblo Chieftain*, *Colorado*, à propos de *Kosmos*

“The choreography features the kind of fearless, dissident aesthetic that many classically trained dancers can’t pull off, but BJM’s dancers throw themselves headlong into the challenge. It all makes for addictive entertainment. ” – *The Globe and Mail*, *Toronto*, à propos de *Kosmos*

Ce dossier de presse est constitué de matériel fourni par la compagnie et de recherches effectuées par l’équipe de Danse Danse.