CRITIQUE, danse. BIARRITZ, 34ème Festival « Le Temps d'aimer la danse » (Gare du midi), le 11 septembre 2024 (21h). CHILDS / CARVALHO / NINJA / DOHERTY… (LA)HORDE-Ballet National de Marseille

Quelques heures après la représentation d'une chorégraphie signée par Christophe Garcia, et « performée » par le Ballet de l'Opéra Grand Avignon, c'est la troupe voisine de *(LA)HORDE*–Ballet National de Marseille qui était mise à l'honneur au 34ème Festival « *Le Temps d'aimer la danse* » de Biarritz. Aussi poétique qu'implosive, la troupe phocéenne confirme sa fulgurante ascension dans le paysage chorégraphique français, entre autres par sa maîtrise éblouissante des tableaux et mouvements collectifs.

La plasticité volubile des danseurs de **(LA)HORDE-Ballet National de Marseille** leur permet d'aborder en une seule soirée captivante, pas moins de 5 chorégraphies distinctes, soit cinq univers poétiques aussi denses que contrastés. Sur le vaste plateau de la ***Gare du Midi*** à Biarritz, les danseurs donnent vie aux créations de **Lucinda Childs** (« *Concerto*«), **Tânia Carvalho** (« *One of out periods of time* », **Oona Doherty** (« *Hope hunt & the Ascension of St Lazarus* »), et **Lasseindra Ninja** (« *Mood* »), plus leur pièce/carte-de-visite : « *Room with a view* ». Le groupe synchronisé, la fragmentation pulsionnelle, les élans organiques conçus comme des danses tribales, tout cela s'offre au regard et s'affirme comme une ambition rebelle, prête à en découdre avec les codes de la société. A travers ces cinq pièces, la Compagnie défend les motifs envoûtants d'un spectacle particulièrement représentatif de la recherche chorégraphique contemporaine, admirablement incarnée, subtilement appropriée par les

excellents danseurs et danseuses de ***(LA)HORDE***.

Préalable spectaculaire par sa virtuosité sans limites, la courte pièce de **Lucinda Childs**, « *Concerto* » (1993) réalise une mise en bouche sidérante par la liberté acrobatique des gestes. Un pas est franchi ensuite avec l'imaginaire déjanté, surréaliste de « *One of four periods intime* », de la chorégraphe portugaise **Tania Carvalho** : la fusion théâtre/danse s'y déploie avec *maestria,* et ces artistes déchaînés vêtus de sorte de préservatifs roses géants sont à mourir de rire !…

La compagnie marseillaise, transportée par l'inventivité de (La)Horde, transgresse davantage les codes classiques de la danse dans la chorégraphie de la sulfureuse et provocatrice **Lasseindra Ninja** ; l'adepte inspirée du *voguing*, joue ici de

tous les plans et registres entre érotisme et sexualité lascive, empruntant directement au cabaret et au *peep show*. Jusqu'aux coupes des perruques blondes qui citent évidemment les *girls* du *Crazy horse* à Paris… Une arène lubrique assumée qui cependant tend à tourner à vide, à force de figures et tournures (sans équivoque), parfois répétitives… Mais le plaisir manifeste des danseurs à incarner chaque position et chaque groupe, confirme davantage leur évidente adaptabilité ; leur envie d'explorer toujours univers et langages actuels.

Enchaîné, l'épisode suivant apporte un contraste saisissant : après le désir élastique et fluide en latex, la force des poings embrasés, une meute en blanc investit la scène ; entre bouleversements et rébellions, le groupe affirme des postures viriles outrées, volontiers agressives, qui exprime l'esprit de revanche et la haine d'émeutiers démunis, désemparés (la situation des jeunes irlandais ?) imaginée par la séditieuse et pertinente irlandaise **Oona Doherty.**

Cette fabuleuse soirée de danse, poétique et endiablée, s'achève avec la *carte de visite* et le plus gros succès de la Compagnie marseillaise, « *Room with a view* », pièce totalement frénétique, virtuose, survitaminée… une claire et complète séance de transe collective, où les corps éprouvés dansent jusqu'à leur ultime limite. Une performance artistique et physique qui en dit long sur leur endurance pour un ultime épisode en guise de final. Conquis, enthousiaste, le public hurle son plaisir !

CRITIQUE, danse. BIARRITZ. 34ème Festival « Le Temps d'aimer la danse », Gare du midi, le 11 septembre 2024 (21h). CHILDS / CARVALHO / NINJA / DOHERTY… (LA)HORDE-Ballet National de Marseille. Crédit photo © Caroline de Otero

VIDEO : Teaser de « Room with a view » par (LA)HORDE

CRITIQUE, danse. BIARRITZ, 34ème Festival « Le Temps d'aimer la danse » (Théâtre de Bayonne), le 7 septembre 2024. « Crocodile » de / par Martin Harriague et Emilie Leriche

Il est des spectacles qui ne se contentent pas d'être vus, mais qui se vivent et qui vous prennent aux tripes. Tel est « *Crocodile*« , la dernière création de Martin Harriague, présentée en grande première au Théâtre Michel Portal de Bayonne, dans le cadre de la 34e édition du festival *« Le Temps d'aimer la danse*« . Une heure durant, le public a eu le privilège d'assister à une véritable ode à l'amour naissant, un face-à-face chorégraphique d'une pureté et d'une sincérité confondante.

Le dispositif, d'une épure presque *zen*, plante immédiatement le décor. Un plateau nu, baigné d'une lumière dorée rappelant celle du Pays basque, et deux *marimbas,* positionnés comme des sentinelles musicales, qui vont donner vie au « *Canto Ostinato* » de Simeon Ten Holt. Les **frères Garin**, de l'**Ensemble**

0, en offrent une interprétation en direct, hypnotique et méditative, dont les rythmes répétitifs et les résonances profondes deviennent le souffle même de la pièce. La danse et la musique ne font qu'un, s'épousant dans une osmose parfaite où chaque tintement de marimba répond à une inflexion du corps.

Et quels corps ! Martin Harriague, enfant du pays devenu directeur du Ballet de l'Opéra Grand Avignon, et la magnétique **Emilie Leriche**, nous offrent un duo d'une complicité renversante. Leur dialogue est un jeu de cache-cache permanent, une mécanique subtile de l'attraction et de la retenue. Les regards s'accrochent, se défient, les mains se cherchent sans jamais oser se toucher, les corps s'effleurent puis se retirent dans un ballet d'élans et de esquives. On assiste, émerveillé, à la lente et délicate construction d'un

lien, de la méfiance animale à la fusion la plus intime. La chorégraphie, d’une écriture savante mais limpide, puise dans le geste du quotidien pour mieux le sublimer, créant un vocabulaire gestuel d’une richesse inouïe. Harriague utilise sa méthode de « traduction physique » où chaque mouvement de l’un est une émotion que l’autre doit réinterpréter, donnant naissance à des figures d’une beauté et d’une complexité fascinantes.

C’est un moment de pure poésie, une bulle hors du temps où l’on partage l’intimité de deux êtres qui se découvrent. Il ne s’agit pas ici de prouesses techniques ou de virtuosité gratuite, mais d’une émotion brute, d’une fragilité offerte en partage. Si le titre « *Crocodile* » évoque un chaos latent ou la part sauvage de l’amour, c’est bien de tendresse et de lumière dont il est question sur scène. « *Crocodile* » est un spectacle qui réinvente l’amour avec une simplicité désarmante, une sincérité bouleversante et une élégance rare. Un pur joyau qui confirme **Martin Harriague** comme l’un des chorégraphes contemporains les plus inspirants de sa génération. La *standing ovation* du public du **Théâtre Michel Portal** n’était que la juste récompense de ce moment de grâce.

CRITIQUE, danse. BIARRITZ, 34ème Festival « Le Temps d'aimer la danse » (Théâtre de Bayonne), le 7 septembre 2024. « Crocodile » de / par Martin Harriague et Emilie Leriche. Crédit photographique : © Stéphane Bellocq

---

CRITIQUE, danse. VAISON-LA-

ROMAINE, 28ème festival « Vaison Danses » (Théâtre Antique), le 20 juillet 2024. « Les Italiens de l'Opéra » : Gala de danse avec les Etoiles et Premiers Danseurs (Italiens) de l'Opéra National de Paris.

Artisans d'excellence, les danseurs du Ballet de l'Opéra National de Paris – ici tous italiens (la soirée est intitulée « *Les Italiens de Paris*« , d'après une idée d'Alessio Carbone, Premier danseur dans le Ballet de l'Opéra National de Paris) – créent en première mondiale « *Unfolding* », sur une chorégraphie signée Simone Valastro, pièce brillante et précise où brille l'élégance de la danseuse étoile Ludmila Palgiero, toute en complicité avec Jack Gasztowtt. C'est assurément le temps fort de cette soirée éclectique qui souligne à quel point la maîtrise des danseurs parisiens s'affirme naturelle quel que soit le style et les effectifs.

On avait applaudi précédemment le même duo dans la sublime *Méditation de Thaïs* (sur la musique de Jules Massenet en début de soirée (dans la chorégraphie sobre et subtile de **Roland**

Petit). Ce qui devait être une expérience unique et passagère, initiée en 2016 par **Alessio Carbone**, est devenu une « troupe » régulière, comptant ainsi sa huitième année d'activité à l'été 2024) : « *Les Italiens de l'Opéra de Paris* » performent ainsi, chaque année, dans un cycle diversifié qui mêle genres et styles contrastés… preuve que la dizaine d'artistes ici retenue est d'une saisissante versatilité technique, aussi à l'aise dans le répertoire « classique » que « contemporain ».

Toujours s'affirme à travers la diversité des tableaux, une étonnante cohésion collective. Légèreté, précision, synchronicité, jusqu'à l'expression de chaque visage en situation… aucun doute, dans une variété équilibrée de séquences idéalement rythmées, les Italiens confirment l'excellence de l'école de danse parisienne. Le cycle est tout autant enrichi de défis contemporains tels *Les Bourgeois* (sur une chorégraphie de **Ben Van Cauwenberg**), *Les Indomptés* (signés **Claude Brumachon**), ou encore *Appointed Rounds* par **Simone Valastro**. Argument et non des moindres, se joint aussi une seconde étoile (et très récente… depuis le 24 mars dernier !) dans cette dernière pièce : **Bleuenn Battistoni** (que l'on avait préalablement admiré dans *Don Quichotte* de **Leon Minkus**, avec **Francesco Mura** comme partenaire).

Bien que varié, le programme – présenté ici sous la forme d'un gala – fait la part la plus belle à plusieurs pièces emblématiques du répertoire classique (comme *La fille mal gardée* de **Ferdinand Hérold**, Le Corsaire sur une chorégraphie de **Marius Petipa**, ou ce *Don Quichotte* chorégraphié par le légendaire **Rudolf Nureev…**) ; il intègre aussi cette année deux pièces du danseur et chorégraphe **Simone Valastro…** le déjà connu *Appointed Rounds* (brillamment exécuté par cinq danseurs) et la création, en première mondiale, de *Unfolding* sur une musique hypnotique de **John Adams.** Et non moins hypnotique est la « folle danse » finale qui voit tous les artistes défiler les uns après les autres pour faire montre de tout leur talent dans des *soli* ébouriffants de virtuosité… ce dont le public (venu en nombre) paraît friand, car il multiplie rappels et clameurs !

CRITIQUE, danse. VAISON-LA-ROMAINE, 28ème édition de « Vaison Danses », Théâtre Antique (le 20 juillet 2024). « Les Italiens de l'Opéra » : Gala de danse avec des Etoiles et Premiers Danseurs (Italiens) de l'Opéra National de Paris. Photos (c) Stéphane Renaud.

TEASER VIDEO : « Les Italiens de l'Opéra » !

CRITIQUE, festival. 78e FESTIVAL D'AVIGNON, La Fabricca, le 15 juillet 2024. « Forever – Immersion dans Café Müller » (d'après Pina Bausch) par Boris CHARMATZ et

la Tanztheater Wuppertal

Et si on pouvait entrer dans un rêve ? Et si ce rêve durait sept heures, le temps d'une nuit blanche ou d'une journée entière, sans jamais se répéter ? C'est ce vertige qu'offre *Forever — Immersion dans Café Müller,* la proposition aussi audacieuse qu'hypnotique de Boris Charmatz pour le Tanztheater Wuppertal, et présentée à la Fabbrica d'Avignon — quelques jours seulement après son spectacle « *Liberté Cathédrale* » donné en ouverture de cette même 78e édition du Festival d'Avignon. Loin du simple hommage, le chorégraphe signe ici une expérience liminale, une plongée en apnée dans l'œuvre la plus viscérale et intime de Pina Bausch.

« *Forever* » à la Fabbrica : L'éternité selon Boris Charmatz, une odyssée sensorielle au cœur du mythe Pina

Tout est clair d'entrée de jeu, on ne vient pas assister à un spectacle, on vient le traverser. Le dispositif, conçu comme une installation chorégraphique vivante, brouille d'emblée les frontières. Dans la salle et le long des coursives de **La Fabricca**, l'on est invité à déambuler, à s'asseoir, à se lever, à changer de perspective. Le temps n'est plus linéaire ; il se courbe, s'étire, se suspend. **Boris Charmatz** a eu cette intuition géniale : faire de ***Café Müller*** de **Pina Bausch** une œuvre qui n'a ni début ni fin, comme si elle avait toujours été là, murmurant ses secrets avant même l'arrivée des spectateurs et continuant à vibrer bien après leur départ.

Pendant sept heures, du 14 au 21 juillet, **vingt-cinq interprètes** se relaieront avec une ferveur presque monacale, en ne se contentant pas de reproduire la pièce fondatrice, mais en la réincarnant, la transformant, ou la fragmentant. On croise des bribes de cette chorégraphie mythique, ces corps qui se heurtent à l'invisible, ces portes qui claquent dans le vide, cette femme en chemise de nuit qui cherche sans jamais trouver. Mais chaque passage est unique, chaque interprète apporte sa chair, son souffle, son histoire. Parfois, la danse s'efface pour laisser place à la parole. Des textes d'autrices et d'auteurs, des témoignages d'interprètes marqués par l'œuvre de Bausch, viennent tisser une toile narrative et émotionnelle autour des corps en mouvement.

Ce qui frappe, c'est l'intensité de cette transmission. Boris Charmatz ne commet pas l'erreur de la momification ; il insuffle une vie nouvelle à une pièce que l'on croyait connaître, en révélant des facettes insoupçonnées. Ici, *Café Müller* devient une matière première, un matériau noble que l'on travaille à vif. L'immersion est totale, presque physique. Le spectateur, en déambulant, devient acteur de sa propre expérience. Il peut choisir de suivre un interprète, de s'attarder sur un geste infime, de se perdre dans le regard d'un autre. Chaque regard est un angle, chaque déplacement est un nouveau spectacle.

La Fabbrica, avec son architecture brute et ses recoins secrets, se prête à merveille à ce jeu de cache-cache mémoriel. On se surprend à ralentir, à retenir son souffle, à écouter le silence entre les notes de la musique. Car *Forever*, c'est aussi une méditation sur la mémoire, la fugacité et l'héritage. Comment garder vivant ce qui semble appartenir à un autre temps ? La réponse de Charmatz est lumineuse : en le dépossédant de son aura de relique pour le rendre au présent, au corps, au collectif.

Après être entré dans la salle avignonaise pour assister à ce fabuleux spectacle, on ressort à jamais transformé, imprégné de cette poésie mélancolique et furieuse qui traverse toute l'œuvre de Pina Bausch. Avec ***Forever*, Boris Charmatz** offre une clé, un sésame pour entrer dans l'intimité d'une icône. C'est un geste d'amour et de rébellion, un pari risqué qui s'achève en apothéose. Dans cette édition 2024 du Festival d'Avignon,

Forever n’est rien moins qu’une expérience existentielle, une boucle temporelle dans laquelle on a envie de se perdre… pour toujours et à jamais.

CRITIQUE, festival. 78EME FESTIVAL D’AVIGNON, La Fabricca, le 15 juillet 2024. « Forever – Immersion dans Café Müller » (d’après Pina Bausch) par Boris CHARMATZ et la Tanztheater Wuppertal. Crédit photographique (c) Christophe Raynaud de Lage

---

CRITIQUE, festival. 78e FESTIVAL D’AVIGNON, Opéra Grand-Avignon, le 14 juillet 2024. « Close-Up » de Noé SOULIER

Dans le cadre du 78e FESTIVAL D’AVIGNON, à l’Opéra Grand Avignon, la nouvelle pièce de Noé Soulier – « *Close Up* » – a enthousiasmé les festivaliers. Une première programmation au Festival pour ce

jeune chorégraphe qui, depuis 2020, insuffle au Centre national de danse contemporaine d’Angers une énergie aussi exigeante que lumineuse.

L’intitulé du spectacle est un indice, une promesse que **Noé Soulier** tient avec une vraie élégance. Et pour cause : *Close Up*, c’est le gros plan, ce cadrage serré qui capture l’invisible, qui isole un détail pour mieux révéler l’essence d’un corps. Sur la scène de l’**Opéra Grand Avignon**, six interprètes d’une maîtrise sidérante — **Julie Charbonnier, Nangaline Gomis, Yumiko Funaya, Samuel Planas, Mélisande Tonolo** et **Gal Zusmanovich** — déploient ce langage singulier qui fait la signature du chorégraphe. Frapper, attraper, éviter, lancer : des actions simples, quotidiennes, détournées de leur fonction première pour devenir une grammaire chorégraphique d’une richesse infinie. On est saisi par cette énergie brute, presque martiale, où la moindre extension de bras ou torsion de buste raconte un combat intime, un flux d’émotions contenues.

Mais le génie de Noé Soulier est de ne jamais s’arrêter là. À la puissance physique des danseurs répond la splendeur abstraite de la musique de **Jean-Sébastien Bach**, interprétée en *live* par l’ensemble baroque ***Il Convito*** dirigé par **Maude Gratton**. Les contrepoints de *L’Art de la fugue* se font l’écho de cette danse sans récit, une construction intellectuelle mais viscéralement expressive. Ce n’est pas une illustration, c’est un dialogue entre deux formes d’art qui se cherchent, se répondent, s’épousent.

Et puis, il y a ce moment, ce basculement. Ce que l'on pressentait dans la gestuelle des danseurs, cette attention portée au détail, devient une évidence quand la vidéo entre en jeu. Une caméra, fixe, centrée, capte les danseurs en plan rapproché. Sur un grand écran, leurs mouvements sont démultipliés, fragmentés, sublimés. Fini le regard libre du spectateur, c'est le danseur qui désormais guide notre œil, nous offrant une intimité rare, une plongée dans les méandres de sa chair en mouvement. Le plateau devient studio, et le corps, architecture. Ce dispositif, à la fois simple et diablement efficace, renverse la perspective : on ne voit plus la danse, on la vit de l'intérieur.

Close Up est une œuvre d'une cohérence absolue, un *hit* de ce **78e Festival d'Avignon**. **Noé Soulier** nous offre un spectacle qui interroge notre perception, qui joue avec les échelles et les émotions, pour toucher du doigt ce que l'expérience intime a de plus complexe et de plus vivant. Une heure quinze de pure grâce, une beauté qui saisit le cœur et l'esprit.

CRITIQUE, festival. 78e FESTIVAL D’AVIGNON, Opéra Grand-Avignon, le 14 juillet 2024. « Close-Up » de Noé SOULIER. Crédit photographique (c) Droits réservés

CRITIQUE, festival. VAISON-

LA-ROMAINE, 28ème Festival « Vaison Danses » (Théâtre Antique), le 13 juillet 2024. « Soul Chain » de Sharon EYAL et par la Compagnie TANZMAINZ

Samedi 13 juillet, le cadre somptueux du Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine a été le théâtre d'une expérience de danse aussi rare qu'intense. Pour la 111e fois, la compagnie allemande *Tanzmainz* présentait « *Soul Chain*« , une pièce multi-primée de la chorégraphe israélienne Sharon Eyal. Et dès les premières secondes, le public a été saisi, sans répit, par une vague d'énergie brute.

Les dix-sept danseurs réunis à Vaison, vêtus de simples justaucorps et bas couleur chair, envahissent l'espace du plateau non pas en un groupe désordonné, mais en un essaim hypnotique et millimétré. Campés en permanence sur les demi-pointes, ils délivrent une performance d'une exigence physique confondante. Ce n'est pas de la danse classique, mais un langage corporel nouveau, où l'on retrouve l'énergie de l'électro et la rigueur du ballet. **Sharon Eyal** nous parle d'amour et de désir. Mais ici, point de romantisme. Ce que l'on voit, c'est l'amour débarrassé de ses oripeaux, revenu à l'état animal, pur et viscéral. La chorégraphe l'avait annoncé : on y voit la douleur, la sueur, la façon dont l'être intérieur se fraye un chemin vers l'extérieur. Les corps, en proie à des secousses charnelles, des spasmes et des gestes

saccadés, deviennent le réceptacle d’émotions qu’il est parfois impossible de lire dans les regards.

La performance est soutenue par la musique envoûtante et lancinante d’**Ori Lichtik**, un son *techno* qui, par sa répétitivité, nous plonge dans une transe collective. Cette bande-son, créée en parallèle de la chorégraphie, semble être le moteur implacable de cette mécanique humaine. L’une des plus grandes forces du spectacle réside dans sa capacité à jouer sur le fil entre l’individu et le groupe. L’ensemble est d’une unité et d’une discipline impressionnantes, un véritable bloc de survie se déplaçant à l’unisson. Mais de cette masse émerge soudainement un soliste qui s’affranchit du groupe, dans une tentative de libération qui peut sembler presque désespérée, comme un cri silencieux. Une figure centrale qui, pendant de longues minutes, répète le même mouvement de tête de manière hypnotique, jusqu’à l’épuisement, cristallisant l’attention du public sur les limites du corps et de l’esprit.

Loin d’être un simple exercice de style, « *Soul Chain* » est un spectacle fascinant. Il force le spectateur à s’interroger sur ce qui fait notre humanité dans un monde qui semble parfois se déshumaniser. Chacun y projette ses propres images : une secte, une armée, une colonie d’insectes, ou une vision futuriste de nos sociétés. C’est précisément cette richesse d’interprétation qui rend l’œuvre si puissante.

À l’issue de cette heure intense, les artistes, visiblement épuisés mais habités par la ferveur du public, ont reçu une longue ovation méritée. Avec « *Soul Chain*« , Sharon Eyal et le *Tanzmainz* ont offert un moment de grâce intense, une expérience sensorielle inoubliable qui restera comme l’un des temps forts du festival « *Vaison Danse*« . Une véritable « *chaîne des âmes* » s’est créée ce soir-là entre les artistes et les spectateurs, les liant par une transe et une énergie folle.

CRITIQUE, festival. VAISON-LA-ROMAINE, 28ème Festival « Vaison Danses » (Théâtre Antique), le 13 juillet 2024. « Soul Chain » par Sharon Eyal et la Compagnie TanzMainz. Crédit photographique (c) Andreas Hetter

CRITIQUE, festival. CHOREGIES D’ORANGE, Théâtre Antique, le 12 juillet 2024. « Les Saisons » (précédées de « L’Oiseau de Feu ») par le Malandain Ballet Biarritz

Le 12 juillet 2024 restera gravé comme une date magique pour tous les passionnés de danse qui avaient fait le déplacement aux *Chorégies d’Orange*. Dans le cadre somptueux et chargé d’histoire du Théâtre Antique, le célèbre Malandain Ballet Biarritz a offert une double prestation d’une beauté renversante, unissant dans un même souffle l’incandescence de *L’Oiseau de Feu* (de Stravinsky) à la grâce méditative des *Saisons* (d’après Vivaldi).

La soirée s’est ouverte sur ***L’Oiseau de Feu***, une relecture saisissante qui transcende le simple conte russe pour en faire une parabole céleste. D’emblée, une nuée de danseurs en longues robes noires, courbés, évolue comme une masse terrestre en proie à l’ombre. Et du sein de ce monde sclérosé surgit une silhouette flamboyante. C’est **Hugo Layer**, éblouissant, qui incarne l’*Oiseau de Feu*. Sa danse est d’une liberté et d’une ampleur phénoménales ; ses battements d’ailes, larges et anguleux, dessinent l’espace avec une maestria rappelant les plus grands cygnes de l’histoire du ballet. **Thierry Malandain**, fidèle à sa vision, en fait un

véritable passeur de lumière, un être de grâce qui, par sa seule présence, semble semer l'espoir dans un monde de ténèbres. Les corps se répondent, se cherchent, dans un subtil dialogue chorégraphique d'une rare beauté, offrant un contraste bouleversant avec la masse sombre qui l'entoure. C'est un *Oiseau de Feu* céleste, épuré, qui touche à l'âme et nous élève.

Puis vint le temps des ***Saisons***, une création plus récente (novembre 2023) qui confirmé la *maestria* de Malandain à entrelacer les époques et les émotions. Le pari était audacieux : mêler les célébrissimes *Quatre Saisons* d'**Antonio Vivaldi** aux suites de danses, bien plus méconnues, de son contemporain Giovanni **Antonio Guido**. Pari relevé avec une intelligence rare. Le rideau s'est levé sur un tableau d'une beauté à couper le souffle : un monumental mur de pétales noirs, créé par **Jorge Gallardo**, baignait la scène d'une lumière clair-obscur, tandis que les vingt-deux danseurs de la troupe, en justaucorps couleur chair ou parés de costumes

baroques chatoyants, semblaient émerger d’un monde onirique.

La chorégraphie est d’une musicalité exceptionnelle. On passe avec une fluidité confondante des grands jetés virtuoses et des rondes enivrantes évoquant un folklore idéalisé, aux menuets d’une élégance folle et aux figures plus graphiques d’une précision d’orfèvre. L’alternance entre les saisons de Vivaldi, pleines de fougue, et celles de Guido, plus posées, est un régal pour les yeux. Ce qui frappe, au-delà de la virtuosité technique irréprochable des danseurs, c’est la profondeur du propos. Entre chaque saison, des apparitions spectrales – des êtres ailés au bras prolongé de longs pétales noirs – viennent troubler l’allégresse. Ils sont comme les spectres d’une humanité chancelante, happée par le sol,

portant le deuil d’un monde menacé. Malandain ne livre pas un message didactique ; il crée une sensation, une inquiétude diffuse qui alterne avec la pure joie des rondes printanières. Pour le tableau final, tous les danseurs, vêtus de ces mêmes justaucorps, brandissent une feuille mourante au bout des doigts. C’est une vision crépusculaire, certes, mais aussi lumineuse, car elle célèbre la force du collectif et la promesse d’un renouveau éternel.

Dans l’écrin de pierre du **Théâtre Antique d’Orange**, sous le ciel étoilé, cette double représentation a pris une dimension unique. Le lieu, par sa grandeur et son histoire, a magnifié encore le propos universel de ces œuvres, qui interrogent notre rapport à la nature et à la lumière. Malandain et ses danseurs nous ont offert un moment de grâce pure, un tourbillon d’élégance et d’émotion qui restera comme l’un des sommets de cette nouvelle édition des ***Chorégies.*** Un grand moment de danse, tout simplement magique !

CRITIQUE, festival. CHOREGIES D’ORANGE, Théâtre Antique, le 12 juillet 2024. « Les Saisons » (précédées de « L’Oiseau de Feu ») par le Malandain Ballet Biarritz. Crédit photographique (c) Philippe Gromelle

CRITIQUE, danse. 44ème festival Montpellier Danse. MONTPELLIER, Opéra Comédie, le 6 juillet 2024. « CRWDSPCR », « RainForest » et « Sounddance » de Merce CUNNINGHAM par le Ballet de Lorraine

En clôture du 44e festival Montpellier Danse, l'Opéra Comédie a été le théâtre d'un hommage qui n'avait rien d'un exercice de style poussiéreux. Le CCN – Ballet de Lorraine, en reprenant trois pierres angulaires du répertoire de Merce Cunningham, n'a pas simplement ressuscité des fantômes, mais les a incarnés avec une fougue, une précision et une joie communicative qui ont enthousiasmé le public.

Le voyage commence avec ***CRWDSPCR*** (1993), une pièce qui fuse comme un bolide. D'emblée, on est saisi par la machinerie rutilante de la danse : les corps fusent, se croisent, s'évitent, dans une chorégraphie qui semble née du chaos organisé de la ville. La musique de **John King**, avec son « *Blues 99* » électro-acoustique est vrai partenaire de jeu, un souffle syncopé qui pousse les interprètes vers une vitesse folle. Ce qui frappe, c'est la clarté absolue du mouvement.

Chaque bras, chaque torsion du torse, chaque déplacement latéral est d’une lisibilité chirurgicale, sans jamais perdre en humanité. Le **CCN – Ballet de Lorraine**, sous la houlette de **Thomas Caley** et **Jeannie Steele**, rend cette œuvre avec une maîtrise époustouflante, transformant l’espace en un terrain de jeu abstrait où la technique se mue en pur vertige. On rit, on retient son souffle, on est emporté par cette tempête de vitalité.

Puis, le charme opère un glissement radical avec ***RainForest*** (1968). L’atmosphère devient onirique, presque irréelle. Sur le plateau, les célèbres *Silver Clouds* d’Andy Warhol flottent, telles des météores argentés ou des bulles de savon géantes, déplaçant lentement leur ombre portée sur les danseurs. Ici, le temps semble suspendu. La chorégraphie, plus aérienne, explore les courbes, les élans suspendus, les

équilibres précaires. Les costumes de **Jasper Johns**, sobres et intemporels, laissent la place à une épure fascinante. **David Tudor**, avec sa musique électroacoustique, tisse une nappe sonore vibratile, presque organique, qui dialogue avec les mouvements des danseurs et le déplacement aléatoire des nuages gonflables. C'est un tableau vivant, une méditation poétique sur le mouvement et l'espace. La complicité entre les interprètes, qui semblent jouer avec les reflets et les volumes, crée une intimité bouleversante. On ne regarde pas un spectacle, on pénètre dans une œuvre d'art totale, où chaque élément – corps, son, objet – est en résonance.

Mais c'est ***Sounddance*** (1975) qui achève de nous convaincre que nous assistons à un événement exceptionnel. Dès le lever de rideau, c'est l'effervescence. **Mark Lancaster**, aux décors et costumes, plonge les danseurs dans des couleurs vives, presque primaires, qui contrastent avec le noir profond des tenues. L'énergie est immédiate, brute, tellurique. La pièce, véritable tourbillon, met en scène une série de duos et de trios d'une invention rythmique inouïe. Les danseurs du **Ballet de Lorraine**, portés par la musique de **David Tudor,** déploient une physicalité éclatante, un mélange de contrôle et de lâcher-prise qui sidère. On ressent le plaisir physique du mouvement, cette joie de danser qui irradie du plateau. Les portés sont acrobatiques sans être gratuits, les déplacements sont fluides comme un fleuve en crue. Le public, conquis, se laisse porter par cette houle corporelle, cette célébration du vivant dans toute sa complexité.

Ce triptyque est une démonstration de la pertinence intemporelle de **Merce Cunningham.** Le **CCN – Ballet de Lorraine**, en s'emparant de ces œuvres avec un tel *brio*, prouve que la danse post-moderne est toujours aussi moderne, vibrante et nécessaire. Ce programme, brillamment remonté par des équipes de répétiteurs exceptionnels, est une leçon de danse, une ode à la liberté de mouvement, un moment de grâce pure. À la fin du spectacle, l'ovation debout, chaleureuse et prolongée,

résonne comme une évidence. Le **Festival Montpellier Danse**, une fois encore, a su offrir à son public l’un de ces moments rares où l’art, dans sa forme la plus exigeante, devient une fête pour les yeux et pour l’âme.

CRITIQUE, danse. 44ème festival Montpellier Danse. MONTPELLIER, Opéra Comédie, le 6 juillet 2024. « CRWDSPCR », « RainForest », « Sounddance » de Merce CUNNINGHAM par le Ballet de Lorraine. Crédit photographique © Laurent Philippe

CRITIQUE, festival. 78e FESTIVAL D'AVIGNON, Pelouse du Stade Bagatelle, le 5 juillet 2024. « Liberté Cathédrale » par Boris CHARMATZ et la Tanztheater Wuppertal

Il y a des spectacles qui se regardent, et puis il y a ceux qui vous traversent comme un coup de foudre. *Liberté Cathédrale*, par Boris Charmatz et la *Tanztheater Wuppertal* – donné pour la première fois *en plein air,* sur la Pelouse du Stade Bagatelle – est de cette trempe-là. Un spectacle vécu comme une déflagration artistique, sur l'île de la Barthelasse, lors cette 78e édition du Festival d'Avignon.

Le pari était fou, et pourtant, le chorégraphe chambérien **Boris Charmatz** le relève avec une *maestria* désarmant : comment transposer l'âme d'une église brutaliste dans l'immensité d'un terrain de sport ? La réponse tient en deux mots : par l'incarnation. En installant la ***Tanztheater Wuppertal*** et la **Compagnie Terrain** sur ce *green* de Bagatelle, le chorégraphe ne cherche pas à reproduire un écrin ; il crée un ailleurs.

L’orgue, les volées de cloches, et ce silence si particulier qu’il sait si bien sculpter, ne sont plus contraints par les murs de Neviges. Libérés, ils deviennent une tempête sonore qui embrasse le ciel avignonnais.

Et que dire des interprètes ? Ils sont une meute, une assemblée, au sens grec du terme – cette *ekklêsia* que le titre évoque si subtilement. Mais ici, point de dogme. Il s’agit d’une célébration païenne, une fête charnelle où la foi se mesure à la puissance des corps. Charmatz exalte l’indiscipline avec une intelligence rare. Les danseurs dévorent l’espace, le possèdent. On les voit tantôt se fondre en un bloc compact, une colonne vertébrale vibrante, tantôt exploser en une pluie de solos incandescents. Chaque interprète est une étincelle, chaque mouvement une braise jetée au visage du public, installé à même le gazon, si proche qu’il pourrait presque toucher l’effort, la sueur, l’extase.

On est happé par cette furie dansée, cette énergie tellurique qui semble répondre aux coups de boutoir de l’orgue. Les corps ne se contentent plus de danser ; ils chantent, ils crient, ils résonnent. Les volées de cloches ne sont pas un habillage, elles sont un partenaire à part entière, un rythme cardiaque collectif qui scande cette liberté chère au chorégraphe. Il est fascinant de voir comment **Boris Charmatz**, **à la tête du Tanztheater de Wuppertal depuis 2022**, insuffle une nouvelle sève à cette institution légendaire tout en restant viscéralement lui-même. *Liberté Cathédrale* est une œuvre de maturité, un manifeste flamboyant qui conjugue avec génie l’héritage de **Pina Bausch** et l’audace radicale de son propre langage. Ce n’est pas une pièce que l’on applaudit, c’est une pièce qui vous laisse épuisé, lessivé, mais étrangement comblé.

Voir ce spectacle à ciel ouvert, c’est assister à la naissance d’un mythe. Là où on attendait une simple représentation, Charmatz nous offre une liturgie de la révolte joyeuse. À Avignon, dans la douceur du soir, *Liberté Cathédrale* s’avère comme une communauté qui s’invente sous nos yeux, le temps d’une tempête chorégraphique et musicale absolument inoubliable. Une expérience sensorielle totale, un grand cru du festival !

CRITIQUE, festival. 78EME FESTIVAL D’AVIGNON, Pelouse du Stade Bagatelle, le 5 juillet 2024. « Liberté Cathédrale » par Boris CHARMATZ et la Tanztheater Wuppertal. Crédit photographique (c) Christophe Raynaud de Lage

CRITIQUE, danse. LYON, 78èmes « Nuits de Fourvière » (Grand Amphithéâtre Romain), le 2 juillet 2024. « Möbius Morphosis » par Rachid OURAMDANE (Création mondiale)

Le chorégraphe (et directeur du Théâtre National de la Danse-Chaillot) Rachid Ouramdane sait se renouveler dans « *Möbius Morphosis* » – nouvel avatar de son ballet de 2019 intitulé « *Möbius* » -, repris, réactualisé pour l'Olympiade Culturelle 2024. La réalisation fusionne plusieurs compétences entre danse et musique : plusieurs acrobates de la Compagnie XY, le Ballet de l'Opéra national de Lyon, la Maîtrise de Radio France, et le Groupe *Air*. La reprise voit grand et large, dans un format XXL.. soit une centaine d'artistes sur scène !

L’effectif pourtant se concentre sur l’essentiel, sans dilution ; l’effet du nombre produisant une très subtile combinaison des différents interprètes : 35 voltigeurs de **XY**, 26 danseurs du **Ballet de l’Opéra de Lyon**, les 30 élèves de la **Maîtrise de Radio-France** de Bondy (dirigés par **Sofi Jeannin**), sur la musique de **Jean-Benoît Dunckel** (co-fondateur du groupe de pop légendaire AIR). L’idée de produire des célébrations artistiques et éducatives lors des Jeux Olympiques est attestée dans les sources grecques car tout ce qui est donné à voir suscite transmission, réflexion, et questionnement. Au moment des Olympiades, le corps et l’esprit sont reconnectés : ils contribuent conjointement à l’élévation du spectateurs et des artistes.

Observateur enchanté, **Rachid Ouramdane s’inspire clairement de la nature**, en particulier dans leurs mouvements fluides et comme suspendus, notamment ceux des des oiseaux, immense nuées de volatiles-acrobates (comme ici), particulièrement nombreux mais suffisamment reliés entre eux, comme une intelligence collective hyper-réactive (les étourneaux par centaines), pour

se mouvoir sans heurts aucun, dessinant même dans le ciel de superbes figures organiques, ondulantes et mouvantes.

De fait, la souplesse athlétique des circassiens fusionne avec l'élégance mobile des danseurs du Ballet de Lyon qui poursuivent ainsi une fructueuse coopération avec Rachid Ouramdane. L'esthétique très rythmique (grâce à l'apport de la musique) nourrit en continu un ballet mixte, entre acrobatie et danse. L'énergie d'un premier groupe, se transmet au second, qui l'amplifie même, réalisant en ondes successives de superbes figures et tableaux aériens. Les hommes-oiseaux évoquent ainsi le saut, la lévitation, l'envol… défis multiples d'une danse en apesanteur.

L'action se déploie comme un cycle réglé de réactions en chaîne où tous les corps sont connectés ; chacun participe à une conscience en nombre qui redéfinit la notion de poétique et de monumental. Le spectacle – dont la force visuelle convainc par sa plasticité poétique, poursuivra sa route, après Lyon et ses Nuits de Fourvière, vers les rives du Lac d'Annecy puis au Panthéon (du 16 au 18 juillet 2024) – avec le soutien du Centre des monuments nationaux.

A noter qu'une captation sera diffusée le 23 juillet par France TV sur *Culture Box* pour ceux qui voudrait admirer ce formidable spectacle !

CRITIQUE, danse. LYON, 78èmes « Nuits de Fourvière » (Grand Amphithéâtre Romain), le 2 juillet 2024. R. OURAMDANE : Möbius Morphosis (Création mondiale). Crédit photo (c) Paul Bourdrel

TEASER VIDÉO : « Möbius Morphosis »