

LE TEMPS D'AIMER LA DANSE

BIARRITZ

Scène nationale du Sud- Aquitain

IRAILAK 11 SEPTEMBRE • 21H

BAYONNE • THÉÂTRE MICHEL PORTAL

Carolyn Carlson Company

The Tree [Fragments of Poetics on Fire]

BIARRITZ

Soutenu par
MINISTÈRE
DE LA CULTURE

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE
AQUITAINE

ROUSSEAU
BARRIÈRE
HERRÉZ

malandain
ballet | biarritz

Haplotès suez

© Frédéric Lavino - Licences L-R-21-008346 et L-R-21-008537

The Tree [Fragments of Poetics on Fire]

Carolyn Carlson Company

© Sigrid Colomys

Durée 1h10

Chorégraphie et scénographie

Carolyn Carlson

Assistante chorégraphique Colette Malye

Interprètes Isida Micani, Chinatsu Kosakatani, Juha Marsalo, Céline Maufröid, Riccardo Meneghini, Yutaka Nakata, Alexis Ochin, Sara Orselli, Sara Simeoni

Musiques Aleksy Aubry-Carlson, René Aubry, Maarja Nuut, K. Friedrich Abel

Création lumière Rémi Nicolas, assisté de Guillaume Bonneau

Peintures projetées Gao Xingjian

Accessoires Gilles Nicolas, Jank Dage

Costumes Elise Dulac et Atelier du Théâtre National de Chaillot.

Remerciements à Chrystel Zingiro

Régisseurs en tournée Guillaume Bonneau, Rémi Malcou et Jank Dage

Production Carolyn Carlson Company

Coproductions Chaillot Théâtre National de la Danse, Théâtre Toursky Marseille, Ballet du Nord / CCN Roubaix Hauts-de-France, Equilibre Nuithonie Fribourg

Accueil en résidence CDCN-Atelier de Paris, Salle Allende (Mons-en-Barœul) et Kiosk (Marquette-lez-Lille)

Avec le soutien du Crédit du Nord

Remerciements Programme Rolex de mentorat artistique, Studio 28 Roubaix-Compagnie Zahrbat, Domaine de Chaumont-sur-Loire, Michelle Kokosowski, Martine Dionisio et Anne Sauvage

Scène nationale du Sud-Aquitain *Programmé en collaboration avec la Scène nationale du Sud-Aquitain*

LE TEMPS D'AIMER LA DANSE

Suivez le quotidien du festival sur les réseaux sociaux
(journal vidéo, interview, photos...)

@letempsdaimerladanse

Pour découvrir la suite de la programmation,
Scannez-moi ! →

Note d'intention

The Tree est une réflexion poétique sur l'humanité et la nature, au bord du naufrage... Carolyn Carlson a choisi la force poétique et symbolique des flammes et plus largement la complexité des éléments comme inspirations. Pour l'occasion, elle retrouve le créateur lumières Rémi Nicolas qui crée ici des paysages imaginaires invitant au voyage et à la contemplation. L'artiste peintre Gao Xingjian en sublime aussi la scénographie avec ses toiles abstraites à l'encre de chine projetées en fond de scène dans plusieurs séquences. Combinée à la virtuosité des danseurs et à la vision onirique de Carolyn Carlson, *The Tree* est une manifestation d'amour puissante et vitale à une nature au bord de l'effondrement, avec l'espoir d'une renaissance à la manière du Phénix qui renaît de ses cendres.

Carolyn Carlson

Née en Californie, Carolyn Carlson se définit avant tout comme une nomade.

De la baie de San Francisco à l'Université d'Utah, de la compagnie d'Alwin Nikolais à New York à celle d'Anne Béranger en France, de l'Opéra de Paris au Teatrodanza La Fenice à Venise, du Théâtre de la Ville à Helsinki, du Ballet de l'Opéra de Bordeaux à la Cartoucherie de Paris, de la Biennale de Venise à Roubaix, Carolyn Carlson est une infatigable voyageuse, toujours en quête de développer et faire partager son univers poétique.

Héritière des conceptions du mouvement, de la composition et de la pédagogie d'**Alwin Nikolais**, elle est arrivée en France en 1971. Elle a signé l'année suivante, avec *Rituel pour un rêve mort*, un manifeste poétique qui définit une approche de son travail qu'elle n'a jamais démenti depuis : une danse assurément tournée vers la philosophie et la spiritualité.

Au terme « chorégraphie », Carolyn Carlson préfère d'ailleurs celui de « poésie visuelle » pour désigner son travail. Donner naissance à des œuvres témoins de sa pensée poétique, et à une forme d'art complet au sein de laquelle le mouvement occupe une place privilégiée.

Depuis cinq décennies, son influence et son succès sont considérables dans de nombreux pays européens. Elle a joué un rôle clef dans l'éclosion des danses contemporaines françaises et italiennes avec le **GRTOP** à l'Opéra de Paris et le **Teatrodanza** à La Fenice. Elle a créé plus de 150 pièces, dont un grand nombre constituent des pages majeures de l'histoire de la danse, de *Density 21,5* à *The Year of the Horse*, de *Blue Lady* à *Steppe*, de *Maa* à *Signes*, de *Writings on Water* à *Inanna*.

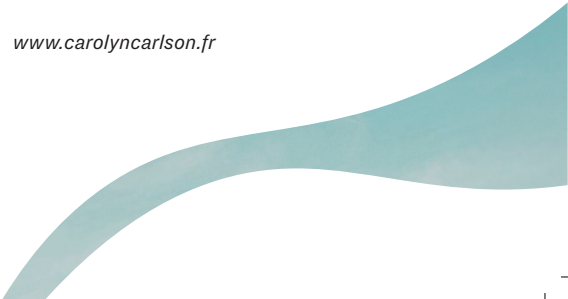
En 2006, son oeuvre a été couronnée par le premier Lion d'Or jamais attribué à un chorégraphe par la Biennale de Venise. Elle est aussi commandeur des Arts et Lettres et dans l'ordre de la Légion d'honneur. En 2019, la chorégraphe obtient la nationalité française et est élue l'année suivante membre de l'**Académie des Beaux-Arts** section chorégraphie.

Outre ses créations chorégraphiques, elle développe un travail d'écriture poétique et de calligraphie ; ses recueils de poèmes ont été publiés chez Actes Sud, Invenit, Gallimard et plus récemment *Le Passeur*, et son oeuvre graphique est également reconnue aujourd'hui et s'expose dans des musées et galeries d'art. Dix de ses dessins autographes font partie de la collection du **CNAP** depuis 2020.

Fondatrice de l'**Atelier de Paris** à la Cartoucherie en 1999, devenu depuis Centre de Développement Chorégraphique National, elle a été, avec la **Carolyn Carlson Company**, artiste associée au **Théâtre National de Chaillot** de 2014 à 2016.

Depuis 2023, la chorégraphe met la transmission et l'enseignement au coeur des projets de sa compagnie, en parallèle de la diffusion de son répertoire.

www.carolyncarlson.fr

Asmo oharra

The Tree giza izaeraren eta naturaren inguruko gogoeta poetikoa da, hondoratze ertzean... Carolyn Carlsonek poetikaren eta sinbolismoaren indarra hautatu du inspirazio gisa, suaren irudiaren bidez, eta orokorrean, elementuen konplexutasuna ardatz hartuta. Horretarako, Rémi Nicolas argiztapen sortzailearekin elkartu da berriro, eta hark irudimeneko paisaia liluragarriak sortzen ditu, bidaiarako eta kontenplaziorako gonbidapen gisa. Gao Xingjian margolariak ere eszenografia aberasten du, txinatar tintaz egindako margolan abstraktuen proiektzioen bidez, hainbat eszena osatuz. Dantzarien birtuosismoarekin eta Carolyn Carlsonen ikuspegi ametslariarekin uztartuta, *The Tree* naturari egindako maitasun adierazpen ahaltsu eta biziki bat da, hondoratzeaz dagoen mundu baten aurrean, eta berpizkundearen itxaropenarekin, errautsen arteetik berriz sortzen den Fenixaren antzera.

Carolyn Carlson

Kalifornian jaioa, Carolyn Carlson bere burua nomada gisa definitzen du, batez ere.

San Frantziskoko badiatik Utahko Unibertsitatera, Alwin Nikolaisen konpainiatik New Yorken Anne Bérangerren konpainiaraino Frantzian, Parisko Operatik Veneziako Teatrodanza La Fenicera, Helsinkiko Théâtre de la Villerraino, Bordeleko Operako Balletetik Parisko Cartoucherieraino, Veneziako Bienaletik Roubaixeraino, Carolyn Carlson bidaiari nekatuezin bat da, bere unibertso poetikoa garatu eta partekatzeko etengabeko bila.

Alwin Nikolaisen mugimendu, konposizio eta pedagogiaren ikuspegiaren oinordeko, 1971n iritsi zen Frantziara. Hurrengo urtean, *Rituel pour un rêve mort* lanarekin, manifestu poetiko bat sinatu zuen, bere lanaren ikuspegia definitzen duena eta ordutik ez duena ukatu: filosofia eta espiritualtasunera begiratzen duen dantza bat. «Koreografia» hitzaren ordeiz, Carlson-ek «ikus-poesia» erabiltzea nahiago du bere lanari izena emateko.

Bere helburua: bere pentsamendu poetikoaren lekuko diren lanak sortzea, eta mugimenduak lehenasunezko lekua hartzen duen arte forma oso bat garatzea.

Bost hamarkadatan zehar, Europaren hainbat herrialdetan izan du eragin handia eta arrakasta nabarmena. Frantziako eta Italiako dantza garaikideen garapenean funtsezko rola izan du, Parisko Operako GRTOP eta Veneziako La Fenice-ko Teatrodanzaren bidez.

150 pieza baino gehiago sortu ditu, eta haietako asko dantzaren historiako mugarri bihurtu dira: *Density 21,5*, *The Year of the Horse*, *Blue Lady*, *Steppe*, *Maa*, *Signes*, *Writings on Water* eta *Inanna*, besteak beste.

2006an, Veneziako Bienaleak historian lehen aldiz emandako Urrezko Lehoia jaso zuen koreografo batek, eta hori Carlson izan zen. Gainera, Arte eta Letretako Komandantea eta Ohorezko Legioko kidea da. 2019an Frantziako nazionalitatea eskuratu zuen, eta 2020an, Beaux-Arts Akademiako (Arte Ederren Akademia) kide izendatu zuten, koreografiaren atalean.

Koreografia sortzeaz gain, poesia eta kaligrafia ere garatzen ditu. Bere poema liburuak *Actes Sud*, *Invenit*, *Gallimard* eta berriki *Le Passeur* argitaletxeetan argitaratu dira. Bere lan grafikoa ere gero eta ezagunagoa da gaur egun, eta museo eta arte-galerietan erakusten da. Bere hamar marrazki original CNAPren bildumaren parte dira 2020tik.

1999an, Pariseko Cartoucherien Atelier de Paris sortu zuen, gaur egun Koreografia Garapenerako Zentro Nazionala dena. 2014tik 2016ra bitartean, Carolyn Carlson Company Théâtre National de Chaillot-en artista elkartua izan zen.

2023tik aurrera, koreografoak transmisioa eta irakaskuntza jarri ditu bere konpainiaren proiektuen erdigunean, bere errepertorioaren zabalkundearekin batera.

www.carolyncarlson.fr