

LES FORAINS

Création 2016 - D'après *Les Forains* d'Henri Sauguet sur un argument de Boris Kochno avec l'autorisation des Editions Salabert - Copyright Universal

Ballet urbain

HH COMPAGNIE
RÉVOLUTION
ANTHONY ÉGÉA

LES FORAINS

Ballet urbain

Création 2016

Pièce chorégraphique pour 8 danseurs,
1 musicien électro et 1 chef d'orchestre

Premières de création les **30, 31 mai et le 1er juin 2016** à l'Opéra de Limoges

La Compagnie

C'est en 1991 que sont posés les jalons de la Compagnie Révolution Dance, initialement imaginée sous la forme d'un collectif de jeunes artistes. En animant cet espace de rencontres et de partage où les influences de chacun se croisent et se nourrissent mutuellement, les jeunes artistes revendiquent un décloisonnement du champ chorégraphique.

Au fil des années, leurs identités artistiques voyagent, s'enrichissent, se singularisent et tout naturellement leurs convergences artistiques diminuent. A partir de 2001, le collectif devient une compagnie, portant la seule signature d'Anthony Égéa. L'année qui suit, la compagnie ouvre les portes de la première formation professionnelle pour des interprètes hip hop en France. Enthousiaste et dévouée, son équipe pédagogique fera gagner peu à peu une solide assise de la formation au niveau local, puis régional, et enfin national.

L'activité du centre de formation s'intensifie très rapidement et le répertoire de la compagnie s'étoffe, avec des propositions artistiques qui abordent des sujets dits de "société" comme la place de la femme dans le hip hop (*Amazones, Soli 2*), le métissage des esthétiques (*Tryptique, Urban Ballet, Clash*), et des cultures (*Rage*).

Le fourmillement incessant d'idées d'Anthony Égéa pousse la compagnie à se réinventer continuellement, et invite le public à traverser de nouvelles passerelles entre les esthétiques. Elle surprend par l'ouverture de ses repères chorégraphiques, dans une recherche continue d'harmonie entre symétrie et déséquilibre, douceur et urgence, continuité et modernité ...

- **TETRIS (2010)** - Commande du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux
- **MIDDLE (2011)** - Commande du Beijing Dance Theater
- **LES FORAINS (2016)** - Commande de l'Opéra de Limoges

Avant-propos

«Quand Sauguet dévoile les sonorités de son ballet *Les Forains*, le monde sort à peine d'un conflit mondial qui le laisse pantois et hébété devant l'ampleur de la tragédie. La musique que nous livre alors le compositeur n'est ni prophétique, ni emphatique : elle est belle, émouvante et d'une singulière simplicité. Une incroyable fluidité mélodique, presque d'essence populaire, la traverse d'un bout à l'autre de la partition. Et c'est là l'expression même de toute vie reprenant ses droits naturels malgré les méandres et les tourments de l'histoire : oser à nouveau ce qui est simple d'apparence, ce qui est beau et populaire, ce qui sait réunir dans une émotion partagée.

Soixante-dix ans plus tard, l'oeuvre fascine et interpelle les artistes, interprètes et créateurs que nous sommes. Elle est généreuse et son large éventail d'expressions et de situations nous incite à la mettre en perspective avec le monde et les publics de 2015. En lui offrant un écrin, respectueux et réfléchi, de ce que nous voudrions voir comme des axes incontournables au dynamisme du spectacle vivant : l'interdisciplinarité, le métissage culturel, la rencontre des publics.

Un unique désir: celui de restituer toute la dimension poétique de l'oeuvre de Sauguet dans une perspective où se rencontrent et s'harmonisent la danse, rêvée par Anthony Egéa, et les musiques, dans un équilibre attentif entre la partition du ballet et l'univers électronique de Frank2Louise.

Si les oeuvres de Bach fascinent depuis longtemps les artistes de jazz, de Stéphane Grapelli à Dizzy Gillespie ou Keith Jarrett, *Les Forains* de Sauguet capte toute notre attention par une tendresse et une

mélancolie universelles qui ne demandent qu'à entrer en résonance avec notre monde moderne.

Ce n'est pas un processus quelconque, systématique et opportuniste qui nous anime mais un réel engouement que nous ressentons pour cette oeuvre et pour laquelle nous sommes convaincus, par les images, par le travail des corps et

de la danse et par les sonorités additionnelles, de son immense pouvoir fédérateur, par le biais de sa beauté intemporelle, insaisissable. Une beauté qui n'appartient pas qu'aux années 50 et qui semble tellement nécessaire à notre modernité.

Nous souhaitons témoigner d'un regard bienveillant envers cette oeuvre qui nous apporte l'inspiration nécessaire à une vision nouvelle et partagée. L'écriture chorégraphique d'Anthony Egéa est nourrie d'un héritage des danses urbaines et retrouve dans cette partition toute la richesse vitale pour sa danse. Bordelais de sang et de coeur, Anthony trouve tout le sens naturel à travailler sur ce pan du patrimoine bordelais que représente Henri Sauguet.

Ce projet rapproche et décroïsonne avec bienveillance des esthétiques venues d'univers sociaux différents. De la rue à la scène des théâtres, puis à celle de l'Opéra... Trente ans d'ouverture et de mixité des publics pour parvenir à offrir à de jeunes danseurs venant de l'hexagone une lecture et un partage de nos patrimoines musicaux.»

Anthony Egéa

direction artistique / chorégraphie

Philippe Forget

direction musicale / chef d'orchestre

Frank2Louise

création musique électro

Argument

Les Forains : un ballet que ses auteurs ont conçu comme une représentation foraine, une création éphémère, une « oeuvre de légèreté », écrira Sauguet, « composée pour un soir ». Et composée très vite, dans le tourbillon d'une improvisation inspirée mais précise, où en l'espace de treize jours, les quatre comparses – le musicien Henri Sauguet, le librettiste Boris Kochno, le chorégraphe Roland Petit et le costumier-décorateur Christian Bérard – combinent et ajustent leurs efforts.

Le résultat est un miracle de talent, de poésie... et de succès ! La pièce d'à peine trente minutes sera donnée et redonnée à chaque occasion par le Ballet des Champs-Élysées, dont elle marque la naissance, mais aussi reprise sur toutes les scènes. Cette aimable parade de cirque ouvre en fanfare la carrière de Roland Petit, chorégraphe de vingt et un ans, et fait de lui une étoile du ballet contemporain.

Que se passe-t-il dans *Les Forains* ? Rien de plus que l'humble routine d'une petite troupe d'artistes errants, fabuleux et misérables.

Ils s'installent dans un faubourg avec leur charrette branlante, déballet leur palc, cette piste à ciel ouvert tenant lieu de chapiteau, et sous le regard amusé du public, enchaînent leurs numéros: Prologue, Entrée des forains, Exercice, Parade, La représentation (Petite fille à la chaise, Vision d'art, Le cloune, Les soeurs siamoises, La Loïe Fuller, Le prestidigitateur et la poupée), Galop final, Quête et départ des forains.

Cet argument festif a aussi une morale, moins souriante hélas, puisque les spectateurs, après avoir été tenus sous le charme, se dispersent dès la fin du programme et ignorent la sébile que leur tendent les comédiens. Ceux-ci, déçus, n'ont plus qu'à plier bagage tristement...

Note d'intention

« Le projet d'adaptation des Forains s'est imposé à moi comme une feuille de route dans laquelle je me suis plongé avec gourmandise, excitation et cette appétence artistique pour livrer une vision renouvelée et plus personnelle. Je me suis volontairement éloigné de la version de Roland Petit pour laisser mon imaginaire vagabonder, oser, triturer cette œuvre du répertoire classique qui m'a plongé dans mes souvenirs d'enfant.

Portée par la musique symphonique de Sauguet et les délires électroniques de Frank2Louise, la danse se charge de légèreté et d'élégance propres au classique, les lignes se précisent et s'imprègnent des fulgurances du hip hop, le travail aérien se marie avec la percussion et l'ancrage au sol des danses urbaines.

Les danseurs se jouent des techniques pour les parer de leur sensibilité et nous invitent à déguster une danse hybride, plurielle.

L'apport musical de Frank2Louise fait groover la symphonie de Sauguet dans une aventure chorégraphico-musicale où les influences et esthétiques se frôlent, s'harmonisent, s'enrichissent pour faire surgir un « Objet Chorégraphique Non Identifié ».

Un univers baroque, inspiré des Freaks et du cirque contemporain, un musée vivant où le féérique côtoie le fantastique, les tableaux et numéros se succèdent à une allure déconcertante...

Un clown virevoltant, frappé par la foudre, devient un Frankenstein inquiétant; des frères siamois enchevêtrés dessinent des formes mutantes, animales. La petite fille à la chaise de Sauguet se transforme en un tableau où quatre breakeurs s'approprient des chaises d'enfants dans un numéro d'équilibristes enjoués...

Un spectacle que j'imagine du plus bel effet auprès de tous les publics, idéal pour les plus jeunes et les grands enfants que nous sommes tous restés ... J'imagine cette proposition surtout lors des moments familiaux, de partage, de célébration, de fantaisie, d'évasion...où nos esprits ont envie d'errer, de rêver, de voyager. »

Anthony Egéa

L'Orchestre, un corps sonore au service du spectacle vivant

« Qu'il soit exposé à tous les regards sur une scène ou dissimulé dans la fosse d'un théâtre pour des représentations lyriques ou chorégraphiques, l'orchestre demeure une alchimie organique incroyable entièrement dédiée au spectacle vivant.

L'orchestre n'accompagne pas les chanteurs ou les danseurs mais il joue avec eux. Il est une mouvance et une géographie à lui seul.

Les Forains sont re-visités avec ce désir ardent de créer une complicité visible entre la fosse et la scène, entre le chef d'orchestre, acteur à part entière dans ce spectacle, les danseurs et les instrumentistes.

Les Forains nous offrent le plaisir de partager le JEU, de JOUER ensemble et de conjuguer avec infiniment de PLAISIR les divers éléments qui constituent ce spectacle.

La richesse vient des rencontres et du MÉTISSAGE des cultures: alors, non, l'orchestre n'accompagne pas ici un ballet mais s'invite au cœur même de sa dramaturgie, de ses songes et de ses émotions.»

Philippe Forget

Repères biographiques

Anthony ÉGÉA

Anthony Égéa est né le 6 juillet 1970. En 1984, il découvre la danse hip hop. Sensibilisé à de nombreuses techniques, Anthony Égéa parfait sa formation à l'Ecole Supérieure Rosella Hightower de Cannes grâce à l'obtention de la bourse chorégraphique du Ministère de la Culture en 1996. Une année plus tard, il est également lauréat de la bourse Lavoisier du Ministère des Affaires Étrangères qui lui permettra de suivre une formation au Dance Theater de Alvin Ailey à New York.

En 2001, avec la création de Tryptique, et en 2003, avec la création d'Amazones, Anthony Égéa concourt à ouvrir la danse hip hop vers de nouvelles voies. Ces créations seront pour lui l'occasion de montrer au public que le hip hop ne se cantonne pas aux stéréotypes de genre et d'esthétique.

Doué d'un esprit subversif, il crée Soli en 2005 et Urban Ballet en 2008, créations qui assoiront l'identité de la compagnie Rêvolution. Suivront Clash, révélant une esthétique plus

contemporaine en 2009 et Rage, un travelling sur une Afrique contemporaine, en 2012. En 2013, il s'adresse aux plus jeunes en proposant une lecture revisitée du Magicien d'Oz et en 2014 il met sur scène les délices et les délires du clubbing avec Bliss. Avec KreuZ en 2016 il soutient l'émergence d'un chorégraphe comorien, en adoucissant l'urgence et l'instinctivité du Krump sur scène et cette même année il répond avec fantaisie et enthousiasme à la demande de l'Opéra de Limoges de remettre au goût du jour Les Forains d'Henri Sauguet. En 2010, il écrit la pièce Tétris pour le Ballet de l'Opéra National de Bordeaux et en 2011 le spectacle Middle pour le Beijing Dance Theater. Aussi a-t-il choisi les voies de la transformation, pour au fil des pièces et des projets remettre en question le mouvement en développant des formes hybrides, qui s'écartent des conventions et des attendus. Habité par la fulgurance de l'instable et de l'inconnu, Anthony Égéa se livre incessamment à de nouvelles expériences.

Philippe **FORGET**

Né en 1970, Philippe Forget dirige régulièrement les chœurs et l'orchestre de l'Opéra National de Lyon (*Damnation de Faust, Contes d'Hoffmann, L'Enfant et les Sortilèges, The Tender Land...*), l'Orchestre National de Lorraine, le Thessaloniki State Symphony Orchestra, l'Orchestre Symphonique de Campinas-Sao Paulo, les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Têtu... Il est également directeur musical du Chœur National des Jeunes de France.

Il entretient une relation étroite avec l'univers de la musique française, dirigeant avec prédilection Ravel, Debussy, Milhaud, Poulenc, Berlioz, Bizet ou Fauré, mais aussi les partitions moins connues de Duruflé, Pierné, Emmanuel, Jolivet, Le Flem ainsi que les oeuvres contemporaines de Greif, Fénelon, Hersant ou Connesson.

Il collabore avec les metteurs en scène et chorégraphes Laurent Pelly, David Marton, Yoshi Oida, Anne-Theresa de Keersmaecker, Dominique Hervieu, Charles Jude et dirige les créations de *Terres et Cendres* de Jérôme Combier ou de *Steve V* de Roland Auzet, les créations françaises de *Romeo und Julia* de Boris Blacher ou *In the Penal Colony* de Philip Glass.

Il est également présent auprès du Festival Opéra des Landes depuis 2014 (*Werther, Rigoletto, Faust, La Bohème, Carmen*) et auprès du Festival International de Verbier (*Don Giovanni*, mise en scène de Tim Carrol).

Frank2Louise

Né à Saint-Denis (Seine St Denis) en 1966, Frank2Louise est un chorégraphe et compositeur autodidacte d'origine franco-espagnole.

Depuis son irruption dans le paysage chorégraphique hexagonal en 1983 aux côtés de Sydney (Hip-Hop TF1) il focalise son travail et ses recherches sur la « musicalité du mouvement ». Par la suite, il développe à l'aide de nouvelles technologies un moyen d'écrire la danse et la musique au même instant, à travers ses pièces qui lui vaudront la reconnaissance des institutions culturelles.

En parallèle, il passe de DJ des années 80 mixant de la funk / disco / hip hop à beatmaker / compositeur pour des compagnies de danse comme Aktuel Force, Käfig, Révolution.

L'expérience du spectacle vivant dans sa diversité l'oblige petit à petit à développer une musique plus riche et plus élaborée. C'est ainsi que son univers musical éclectique l'amène à rencontrer et collaborer avec des réalisateurs dans les années 2000, lui permettant ainsi de donner une dimension cinématographique à ses compositions. Son originalité réside dans la fusion de plusieurs courants musicaux ayant baigné son enfance, mêlant parfois groove électronique à une écriture harmonique plus orchestrale.

Ses références, vont des compositeurs actuels comme Danny Elfman, Joe Hisaishi, James Horner, Hans Zimmer, sans oublier ses mentors, Bernard Herrmann, Ennio Morricone, Henry Mancini, Lalo Schifrin, mais aussi des compositeurs français comme Michel Legrand, Éric Demarsan, Michel Magne.

«Vraie fête de la jeunesse et de la danse »

Jean **Cocteau**

Anthony Égéa | Cie Rêvolution

Les Forains | Ballet urbain

Création 2016

d'après « Les Forains » d'Henri Sauguet sur un argument de Boris Kochno
avec l'autorisation des Editions Salabert – Copyright Universal

Direction artistique / Chorégraphie : **Anthony Égéa**

Direction musicale : **Philippe Forget**

Création musique électro : **Frank2Louise**

Scénographie et lumières : **Florent Blanchon**

Costumes : **Hervé Poeydomenge**

Orchestre de l'Opéra de Limoges

Danseurs-interprètes : **Sofiane Benkamla, Antoine Bouïges, Simon Dimouro, Manuel Guillaud, Jérôme Luca, Amel Sinapayen, Maxim Thach, Aurélien Vaudey**

Musicien - DJ : **Frank2Louise**

Production : Commande de l'Opéra de Limoges // Production de la Compagnie Rêvolution,

Coproduction: L'Opéra de Limoges // OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine

Soutiens : Le Cuvier - CDC d'Aquitaine // Centre Culturel Jean Gagnant de Limoges

Fabrication du décor : Atelier de construction de l'Opéra de Limoges

Fabrication des costumes : Atelier de confection de l'Opéra de Limoges

*Musiques enregistrées : Partie orchestrale enregistrée par l'Orchestre de l'Opéra de Limoges
sous la direction de Philippe Forget*

Partenaires : DRAC Aquitaine // Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine//

Conseil départemental de la Gironde // Mairie de Bordeaux

Durée : 1h15 sans entracte

Extraits du spectacle : <https://vimeo.com/178161144>

Mot de passe : LesForains_2016

