

Alwin Nicolais Centennial Show



Dossier Pédagogique

Renseignements

Ce spectacle est accessible à partir du CE2, il est proposé en collaboration avec le **CNCDC de Châteauvallon**.

Dates des représentations :

Ce spectacle sera joué en séances scolaires :

Le vendredi 17 juin à 14h30

Durée du spectacle : 50 min

Tarifs :

Tarif Spécial Scolaire : 10 euros

Pour tous renseignements, contacter :

Corinne Floch, Aurélie Aloy ou Pascal Brun au 04 94 98 12 10

Ou par mail :

corinne@polejeunepublic.com / aurelie@polejeunepublic.com / pascal@polejeunepublic.com

Lieu du spectacle :

Châteauvallon

BP 118

83192 Ollioules Cedex

THE ALWIN NIKOLAIS CENTENNIAL SHOW

CHOREGRAPHIES D'ALWIN NIKOLAIS

PRESENTE PAR LA RIRIE-WOODBURY DANCE COMPANY

DIRECTION ARTISTIQUE MURRAY LOUIS ET ALBERTO DEL SAZ

Programme :

Noumenon (1953) Pièce pour 3 danseurs

Kaleidoscope suites (1956) Pièce pour 10 danseurs

Temple (1974) Pièce pour 9 danseurs

Tensile Involvement (1955) Pièce pour 10 danseurs

A l'occasion du centenaire de la naissance d'Alwin Nikolais (1910), Alberto Del Saz, directeur de la Louis/Nikolais Foundation For Dance et la Ririe-Woodbury Dance Company de Salt Lake City ont mis sur pied un spectacle composé des plus célèbres pièces du répertoire de Nikolais sur quatre décennies

ALWIN NIKOLAIS ET NIKOLAIS DANCE THEATRE

Si Alwin Nikolais était vivant aujourd'hui, il s'apprêterait bientôt à faire un vœu en soufflant les 100 bougies de son gâteau d'anniversaire. Mais le père de la danse multimédia n'aurait sûrement pas pu imaginer une célébration plus spectaculaire que cette tournée du Nikolais Centennial Show que la Fondation Nikolais/Louis en partenariat avec la Ririe Woodbury Dance Company de Salt Lake City est en train d'organiser sur deux ans et sur deux continents. Et il aurait été le plus heureux des hommes en parcourant la liste des invités.

L'influence de Nikolais qui est aujourd'hui mondiale, s'est développée depuis toute la seconde moitié du 20ème siècle. Sa vision d'une danse théâtre totale a apporté un bouleversement radical aux dramaturgies personnelles et narratives des premiers chorégraphes de la danse moderne, comme Martha Graham et Doris Humphrey.

A l'opposé, il a façonné des accessoires extraordinaires, conçu des costumes pour prolonger les corps, a marié les éclairages technologiques et la musique expérimentale pour créer de toute pièce un monde abstrait et sans pathos. En tant que pédagogue, et avec l'aide de son collaborateur de longue date, Murray Louis, il a influencé toute une génération de chorégraphes pour repousser les limites de la danse contemporaine.

Aujourd'hui, Alberto «Tito» Del Saz, directeur artistique de la Fondation Nikolais/Louis et ancien danseur de Nikolais, est aussi le directeur de cette tournée du Nikolais Centennial Show.

Mais parce qu'il a lui-même bénéficié de cet intérêt de Nikolais à développer les capacités individuelles de chacun de ses danseurs et performers, il a choisi d'ajouter au spectacle du centenaire, l'enseignement comme un des moteurs de la célébration, qui a débuté en mai dernier et qui s'étend jusqu'en 2011.

Au moins 18 collèges et universités, parmi lesquels le Conservatoire de Boston, l'Université de Washington et de NYU Tisch School of the Arts, se joindront à la Fondation pour célébrer l'héritage de Nikolais. Del Saz se déplace d'un campus à l'autre, où il dirige des masters classes et des ateliers, et travaille la reprise des pièces du maître.

Son but: faire vivre l'œuvre de Nikolais pas seulement sur scène et dans les livres d'histoire, mais aussi dans les studios de danse, et s'assurer que sa contribution à la danse moderne reste encore aujourd'hui vivante et pertinente.

DANCE Magazine, New York, Janvier 2010



BIOGRAPHIE

Chorégraphe, compositeur, scénographe et costumier, A. Nikolais a combiné ses nombreux talents dans une seule et même esthétique. Dans une carrière qui s'est étendue sur cinq décennies, il a laissé son empreinte sur toutes les scènes du monde, mais aussi sur Broadway et à la télévision. Chaque création comportait quelque chose de nouveau, son style devenait référence. Ses éclairages merveilleux, ses compositions musicales, ses chorégraphies, ses costumes ont influencé la scène contemporaine et toute une génération de chorégraphes. A. Nikolais a été salué pour ses réalisations et sa contribution à de nombreuses reprises. En 1987, il a reçu des États-Unis la plus haute récompense culturelle, "The National Medal of Arts", décernées par le Président Reagan, avec les honneurs du Centre Kennedy.

Souvent affectueusement nommé le Patriarche américain de la danse moderne française, A. Nikolais est chevalier de Légion d'honneur en France et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres

Alwin Nikolais est né en 1910 à Southington, Connecticut. Il a étudié le piano dès son plus jeune âge et commence sa carrière en tant que musicien en accompagnant à l'orgue des films muets. C'est un spectacle de la célèbre danseuse allemande Mary Wigman, qui l'a dirigé vers la danse. Tout jeune, il a suivi les cours de danse au Bennington College avec des grandes figures de la danse moderne mondialement connues: Hanya Holm, Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, Louis Horst, et d'autres. En 1935, il est nommé directeur du Hartford Parks Marionette Theatre. En 1937, il ouvre son propre studio de danse et, en 1940, reçoit sa première commande, pour le ballet Eight Column Line.

Après un passage dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, Nikolais fonde, à New York en 1948, la Playhouse Dance Company, rebaptisée Nikolais Dance Theatre.

C'est là que Nikolais développe sa propre notion de danse-théâtre, où le danseur évolue dans ce qu'il nomme « l'environnement global » où il est à la fois message et messenger.

Dans les années qui suivent, la "Total Dance Theatre" de Nikolais commence à prendre forme, et la compagnie fait sa place dans l'avant-garde de la danse contemporaine en Amérique et en Europe. Les pièces s'appelaient Masks, Props and Mobiles (1953), Kaleïdoscope où hommes et femmes étaient interchangeables (1956), et la même année Prism, véritable révolution dans l'usage de la lumière. Et puis, en 1967, c'était Somniloquy où la projection de diapositives sur le corps des danseurs était un pas décisif vers un théâtre total. D'innombrables tournées aux USA mais aussi dans le monde entier conduit la compagnie à se produire en compagnie majeure du XXIème siècle sur tous les continents. Bien sûr, on retient aussi que Carolyn Carlson fut l'égérie féminine de Nikolais pendant 8 ans, mais aussi Susan Buirge, pour ne citer que les performers ayant fait carrière en France.

C'est ainsi que lui est confié par le Ministère français de la Culture, le CNDC d'Angers (Centre National de danse contemporaine) où, de 1978 à 1981, un nombre incalculable de danseurs et chorégraphes français et européens se sont formés à son approche « totale » de la danse : de Philippe Decoufflé à Dominique Boivin, Marcia Barcellos, Marc Lawton, etc... M. Nikolais est reconnu comme un maître et sa pédagogie est enseignée dans les écoles et les universités à travers le monde.

LA NIKOLAIS/LOUIS FOUNDATION ET LA RIRIE-WOODBURY DANCE COMPANY

C'est en 1949 qu'Alwin Nikolais rencontre un couple de jeunes danseurs : Murray Louis et Joan Woodbury.

Tous deux ont été profondément influencés par les idées de Nikolais sur la «décentralisation», dans lequel les costumes, l'éclairage et les projections d'images ont pour but de construire un spectacle non seulement sur la qualité des danseurs, mais aussi sur l'effet global sensoriel qu'on qualifiera plus tard de « spectacle total » ou « spectacle multimédia ». Louis rejoint la compagnie de Nikolais en tant que soliste et devient par la suite co-fondateur de The Nikolais -Louis Foundation for Dance, une organisation majeure comprenant une école ainsi que Nikolais Dance Theatre et Murray Louis Dance Company.

Joan Woodbury, quant à elle, a rencontré Shirley Ririe, une autre élève de Nikolais, en 1952. Elles deviennent rapidement amies. Elles commencent à créer et à enseigner ensemble à l'Université de l'Utah et, au début des années 1960, elles invitent Nikolais et Louis à passer chaque été à travailler avec leurs élèves. Ririe et Woodbury créent la Ririe-Woodbury Dance Company en 1964, avec un répertoire d'œuvres originales ainsi que les pièces qui lui ont été transmises par Nikolais et Murray.

Après la mort de Nikolais en 1993, Nikolais / Louis Foundation est divisée en deux compagnies mais, en 2002, Louis préfère ne garder que Ririe-Woodbury Dance afin de préserver et de présenter les travaux de Nikolais, marquant ainsi pour la première fois, le fait qu'une compagnie américaine absorbe et s'enrichit du travail d'un maître, tout en conservant son identité propre.

Ces pièces chorégraphiées par Alwin Nikolais, interprétées par le Ririe-Woodbury Dance Company, rassemblent dix danseurs exécutant la plupart des grandes pièces de Nikolais.

Alberto del Saz, co-directeur artistique de Nikolais / Louis Foundation en est le principal maître d'œuvre.

Ancien danseur avec Nikolais, M. del Saz travaille avec Nikolais / Louis Foundation depuis 25 ans. À l'heure actuelle, son objectif est de préserver le répertoire, l'héritage, et la Nikolais / Louis technique, grâce à l'enseignement et la création dans tous les continents.

Quelques pistes à explorer...

N'étant pas une spécialiste du travail d'Alwin Nicolais je ne me permettrai pas de vous proposer une séance d'initiation à son travail. Mais à défaut je vous propose une séance de théâtre –danse à mettre en place avec vos élèves.

Thème : le dialogue visuel

Construction de la séance :

1. Improvisation
2. Echauffement
3. Exercices/outils
4. Création

Improvisation :

2 par 2. Sur une musique douce, les enfants sont face à face. L'un bouge, l'autre imite très exactement ce que le premier fait (miroir). Puis on inverse, le sujet devient l'image et l'image devient le sujet.

Echauffement :

- Assis, les genoux serrés et pliés et les mains sous les genoux je me fais le + petit possible puis le + grand possible
- Je monte les épaules, je les descends puis 1 après l'autre
- Pieds flèxes et en pointes
- Toujours assis les plantes des pieds l'une contre l'autre (comme une grenouille) on s'enroule en regardant son nombril et on se déroule. On se balance dans cette position.
- Je roule les poignets, je roule la tête
- A croupi, je remonte jusqu'en haut en regardant mon nombril le plus loin possible

Création :

Banalisez l'espace avec des objets pour qu'il y ait un point de départ **A**, un point **B**, un point **C** et un point **D**. Le tout doit créer un parcours.

De **A** à **B** : un enfant entre dans une maison il découvre les lieux

De **B** à **C** : il entend du bruit, il se cache

De **C** à **D** : il marche sur la pointe des pieds et découvre un miroir

De **D** à **A** : son image (une autre enfant) se met à bouger toute seule, il a peur et s'enfuit.

Un enfant après l'autre fait le parcours.



Pourquoi un dossier pédagogique?

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé. Nous vous proposons à chaque fois des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à faire. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou sujets abordés par le spectacle. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore continuer à le faire après la représentation. Si vous le souhaitez nous nous engageons à vous envoyer un exemplaire papier du dossier pédagogique sur simple demande.

Parce que votre parole est essentielle

Parce que nous souhaitons connaître votre avis sur les spectacles que vous êtes venus voir et parce que votre ressenti et le regard que vous portez sur les propositions artistiques sont essentiels, l'équipe du **PôleJeunePublic** vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. Vos impressions et témoignages seront étudiés avec une grande attention et communiqués aux artistes pour qui vos retours sont précieux.

Afin d'entretenir avec vous une relation toujours plus proche et pour que nous partagions ensemble des idées et réflexions communes, nous nous tenons également à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves dans les établissements scolaires afin d'échanger vos impressions, répondre à vos interrogations et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Vous trouverez également sur le site du PôleJeunePublic un livre d'or. Il est à votre disposition, tous les commentaires sont les bienvenus !

www.polejeunepublic.com

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

Corinne Floch, Aurélie Aloy ou Pascal Brun au 04 94 98 12 10

Ou par mail : corinne@polejeunepublic.com / aurelie@polejeunepublic.com / pascal@polejeunepublic.com