

La danse contemporaine en France à la fin du XXe et au début du XXIe siècle

Les centres chorégraphiques nationaux

(d'après le film *Grand Écart*)

Maguy Marin (CCN de Rilleux-la-Pape / Compagnie Maguy Marin)

Extrait du film *Grand écart*

Elle reçoit une formation classique au conservatoire de Toulouse, puis intègre le ballet de Strasbourg. Elle passe ensuite à Mudra (Bruxelles) chez Béjart, elle en garde le goût du spectacle théâtral. Elle danse notamment au Ballet du XXème siècle de Maurice Béjart.

En 1981 elle découvre l'œuvre de Samuel Beckett qui la marque profondément: « Etre là, sans l'avoir décidé, entre ce moment où l'on naît, où l'on meurt. Ce moment que l'on remplit de choses futiles auxquelles on voue de l'importance ». Elle parle d'« absurdité bouleversante »([May B](#)) de« ce moment qui nous met dans l'obligation de trouver une entente quelconque avec plusieurs autres, en attendant de mourir » (*Babel Babel* et [Eden](#)).

Extrait de *Grand écart* : *Eden*

A la suite d'une rencontre avec le chorégraphe et compositeur Denis Mariotte, une collaboration décisive s'amorce qui s'ouvre au-delà de la musique. Les points de vue commencent à se décaler. Un espace de distanciation s'ouvre (*Cortex*) et se prolonge de manière multiple ([Waterzooï](#), *Ram Dam*, *Pour ainsi dire* et [Quoi qu'il en soit](#)). Plus d'illusion, mais des êtres vivants tels quels. De la musique vivante et du vivre ensemble qui n'est plus l'expression d'un Moi, mais d'un « nous, ici, maintenant ». Un croisement de présences qui agit dans un espace commun. ([Points de Fuite](#), [Les applaudissements ne se mangent pas](#)).

« Là, sur le plateau, nous sommes composants d'un espace social. »

« Nous sommes aussi l'expression d'un espace des autres. Nous -collectivement- prenons chacun une place. Dans un "comment vivre ensemble" qui ne finira jamais de s'expérimenter. Alors on agit malgré tout. Sans cesse dans l'expérimentation de nos possibles - petits ou grands »([Umwelt](#)).

1998, sa compagnie s'implante au Centre chorégraphique national à Rillieux-la-Pape, dans le quartier de la Velette (banlieue de Lyon).

Jean Claude Gallotta (CCN de Grenoble Jean-Claude Gallotta Groupe Émile Dubois)

Entretien avec le chorégraphe

Il fait des études d'architecture et de peinture puis découvre la danse contemporaine et notamment la mouvance post modern (Cunningham, L. Childs, T. Brown...). Un prix à Bagnolet l'oriente définitivement vers la danse.

En 1979, il crée le groupe Emile Dubois (référence à Marcel Duchamp) dans lequel on retrouve danseurs, plasticiens, comédiens.

En 1980, il est accueilli à la maison de la Culture de Grenoble.

En 1984, Il se trouve à la tête du centre chorégraphique de Grenoble dont le surnom est « le cargo ». Il est le premier chorégraphe nommé à la tête d'une scène nationale.

Il est amené à collaborer avec le Japon (Tadashi Susuki)

Toute son oeuvre traite de la sexualité, souvent adolescente, mais en refusant toute référence à la réalité.

Quelques chorégraphies :

Pas de quatre (1980), *Grandeur nature* (1982) *Légende de Roméo et Juliette* (1991), *Docteur Labus* (1988, repris au festival octobre en 2004 par le ballet de Lorraine) *La tête contre les*

fleurs (1995) *Mamamme* (1995 cf. Vidéo *Grand écart 22'*), *Les larmes de Marco Polo* (2000). Sur *Mamamme* : les costumes n'étant pas arrivés à temps pour le spectacle, ils furent achetés dans un surplus américain. JCG à propos de *Mamamme* : « Le corps est un langage à part entière qui parle au delà des mots » « c'est une danse du courage, de l'espièglerie, et de détermination absolutiste ». « Libérer la danse de la chorégraphie ».

Joëlle Bouvier et Régis Obadia

Joëlle Bouvier est née en 1959 en Suisse. De 1976 à 1979, elle étudie à l'institut pédagogique des arts et mouvements de F. et D. Dupuy. Elle y rencontre **Régis Obadia**. Tous les deux reçoivent une formation théâtrale chez Jacques Lecoq. En 1980, ils signent leur première chorégraphie : *regards perdus* et fondent leur compagnie « L'esquisse ». En 1986 ils s'installent au Havre et en 1993 obtiennent la direction du CNDC d'Avignon. Ainsi ils créent ensemble au moins 15 œuvres et 4 cours métrages puis se séparent en 1999. Leur collaboration a exploré l'intime. Leur danse est marquée par la torsion, la flexion, les chutes au ralenti... parmi leurs chorégraphies : *des heures défaites* (1988) (influence du cinéma avec la diffraction et le découpage du geste), *Welcome to Paradise* (1989), sur la musique du *Cantus in Memory of Benjamin Britten* d'Arvo Pärt, *Effraction du silence* (1993). En 1998, elle s'engage dans une démarche de création indépendante. Quelques chorégraphies : *Esquisse* (1999), *dépêche toi* (1999, solo) *Fureur* (1999, solo pour le festival de Montpellier danse) *L'oiseau-loup* (Sartrouville, 2000), *De l'amour* (2002), *Jeanne d'Arc* (2003 repris en 2004 par le ballet de Lorraine au festival Octobre en Normandie)

Dominique Bagouet commence par des études classiques avant de passer au contemporain en étudiant notamment avec Carolyn Carlson et Merce Cunningham. Sa carrière débute avec un premier prix à Bagnolet pour sa chorégraphie *Chanson de nuit*.

Vidéo : *Déserts d'amour* (1984) (f K7 vidéo F43 48mn 10s, durée 5mn) est composé sur la musique des *petits riens* de Mozart et une musique de Tristan Murail.

Sa danse est marquée par l'abstraction et la réintégration du vocabulaire académique (cf. Balanchine), le goût de l'équation, l'espace dessiné au cordeau (cf. les jardins à la française du XVIIIe siècle), l'art de la symétrie troublé par des secrets déséquilibres (cf. la musique de Bach), rien n'est laissé au hasard, tout est écrit. On parle de « baroque contemporain ».

Ce ballet est l'exact contraire de *F. et Stein* (1983) avec le guitariste rock Sven Lava où Bagouet fait surgir ses fantômes intérieurs: autodestruction, travestissement, corps déglingué, dépassement de la pudeur (il est mort du sida en 1992 à 41 ans). Tout le reste de son oeuvre se situe entre ces deux pièces antagonistes. ex *le saut de l'ange* (1987).

Mathilde Monnier (CCN Montpellier Languedoc Roussillon)

Elle a fait son travail de création à partir de visites de psychotiques dans les hôpitaux psychiatriques. Convaincue du rôle de la danse comme langage pour tous. *Bruit Blanc* (1987)

Michel Kelemenis.

Il travaille sur la dimension « technicienne » de la danse. Selon lui, le problème de la danse contemporaine, c'est que « on travaille, on travaille pas...C'est un rythme très difficile à soutenir pour une danse très technique. »

Il travaille beaucoup en résidences : Fos sur Mer, Lyon...

Vaste ciel (1990)

L'homme et la femme et George (1993) sur musique de *The Man I love* d'Erroll Garner.

Régine Chopinot.

« Difficile d'avoir une identité aujourd'hui en danse contemporaine. Dans les années 80, c'était plus simple, le champ était vierge... tout a été fait tout est brûlé. »

Grand écart 1982

Régine Chopinot a pris en 1986, à La Rochelle, la direction du Centre Chorégraphique National Poitou-Charentes devenu en 1993, le Ballet Atlantique - Régine Chopinot. Elle travaille dans le grand espace de la chapelle Fromentin.

Boris Charmatz et Dimitri Chamblas

Formé à l'École de Danse de l'Opéra de Paris puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, Boris Charmatz est engagé par Régine Chopinot (1990) puis sollicité par Odile Duboc et rejoint la compagnie Contrejour pour *7 jours/7 villes* (1992), *Projet de la matière* (1993), *Trois boléros* (1996), etc.

Il fonde l'Association Edna avec Dimitri Chamblas en 1992. Ensemble, ils écrivent et interprètent le duo *À bras le corps* (1993), (vidéo Grand écart A bras le corps. Sans musique, puis solo de violon) puis signent *Les Disparates* (1994), un solo bicéphale pour un danseur et une sculpture de Toni Grand. Boris Charmatz présente ensuite *Aatt enen tionon* (1996), pièce verticale pour trois danseurs, puis *Herses* (une lente introduction) en 1997, quatuor pour cinq danseurs et un violoncelliste sur des musiques de Helmut Lachenmann.

Ils sont élevés à la culture Gallotta-Bagouet et n'ont pas les mêmes combats à mener que dans les années 80. Le travail est déjà fait par la génération précédente.

La compagnie Käfig (Direction artistique : Mourad Merzouki) pratique une danse qui mêle break dance et danse contemporaine comme dans *récital* où il joue avec l'objet violon. Site internet <http://www.kafig.com/>

Mourad Merzouki (1973) est un danseur-chorégraphe de danse contemporaine et de hip-hop et l'actuel directeur du Centre chorégraphique national de Créteil.

Originaire du quartier de Saint-Priest à Lyon, il étudie à l'école du cirque et pratique les arts martiaux avant de s'intéresser au hip-hop au début des années 1990. Il rencontre notamment Josef Nadj, crée avec son complice Kader Attou la troupe Accrorap en 1989 puis fonde en 1996 sa propre compagnie intitulée Käfig (signifiant la cage en arabe et en allemand) afin de mêler différents styles de danse.

En 2003, il collabore avec Kader Attou à la création de *Mekech Mouchkin - Y'a pas de problème* dans le cadre de l'année de l'Algérie en France.

En 2006, il reçoit le Prix SACD du nouveau talent chorégraphique. Le 1er septembre 2009, il prend la tête du Centre chorégraphique national de Créteil devenant le deuxième chorégraphe issu du hip-hop (avec Kader Attou) à prendre la tête d'un CCN en France en succession à Dominique Hervieu et José Montalvo.

Quelques chorégraphies.

1996 : *Käfig*, ballet fondateur de la compagnie. 1997 : *Rendez-vous* en collaboration avec Josette Baiz (ancienne danseuse de JC Gallota) . 2000 : *Le Cabaret urbain*

2003 : *Mekech Mouchkin - Y'a pas de problème* en collaboration avec Kader Attou. 2008

[Tricôté](#)

2009 : [Agwa](#) et *Correria* par Companhia Urbana de Dança, de Rio de Janeiro

2010 : *Boxe boxe*

Karine Saporta fait ses études de danse classique, elle poursuit à l'université de Paris X un cursus en philosophie et en sociologie. Elle part ensuite aux Etats-unis où elle étudie le cinéma, la vidéo, la télévision, la photographie et la chorégraphie.

Elle fonde sa compagnie après avoir formé un groupe de recherche comportant plusieurs personnalités artistiques aujourd'hui importantes dans le paysage chorégraphique français. Fidèle à sa démarche originelle, elle garde, parallèlement à son travail de création, la volonté de poursuivre au Centre chorégraphique National de Caen/Basse-Normandie qu'elle dirige jusqu'à janvier 2004 et aujourd'hui, au sein de sa compagnie, une activité de recherche et de transmission.

Son art est fait d'univers baroques ou oniriques, qui abritent des figures de chair ou de cire, de vertiges des sens et de cœurs chavirés, d'images picturales flamboyantes. .

Elle manifeste de l'intérêt pour la danse traditionnelle. « Toutes les danses sont riches, fortes ». Dans *le cabaret latin* (1999), on retrouve la *Milonga del Angel* d'Astor Piazzola ([Vidéo Grand écart 1h23'52](#)).

Depuis 1995, Karine Saporta s'intéresse de très près aux cultures urbaines et travaille dans les milieux de la danse Hip Hop.

Site internet <http://www.saporta-danse.com/>

José Montalvo a été touché dans sa jeunesse par les mélanges de cultures que l'on retrouvait par exemple lors des vendanges. On retrouve ce mélange des cultures dans sa danse, par exemple dans *le jardin lo lto lto* ou [Babelle Heureuse](#) où se mélangent danse africaine, break dance et danse classique sur des musiques très disparates. Ses spectacles s'appuient sur les projections vidéos, et sont souvent exubérants et humoristiques.

Angelin Preljocaj: (PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR : Ballet Preljocaj /CCN d'Aix-en-Provence.)

Il est né en 1957, fils d'émigrés albanais qui zoniaient du côté de Champigny. Dans les années soixante, il travaille au centre chorégraphique d'Angers.

Il travaille avec Merce Cunningham (1980) et Dominique Bagouet (1982) dont il apprécie le goût du geste juste et rapide. Grâce à ce dernier, il se lance dans la création à partir de 1984 et fonde sa compagnie à Champigny-sur-Marne. Sa compagnie implantée à Châteauvallon.

En 1987, il est lauréat à la Villa Médicis.

En 1996, sa compagnie est accueillie à la Cité du Livre à Aix-en-Provence et devient Ballet Preljocaj - Centre Chorégraphique National de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la Communauté du Pays d'Aix, de la ville d'Aix-en-Provence et du département des Bouches-du-Rhône.

Depuis la fondation de sa compagnie, constituée aujourd'hui de 24 danseurs permanents, Angelin Preljocaj a créé 34 chorégraphies, du duo aux grandes formes parmi lesquelles :

A nos héros (1986, *liqueur de chair*, *Le petit napperon rouge* (1987)*Roméo et Juliette* (1990, pour le Lyon opéra ballet en collaboration avec le dessinateur Bilal). *Noces* (1989, prix du ministère de la culture), pour ce ballet il évite de visionner la version de Nijinsky. *Le Parc* (1994) avec les étoiles de l'opéra de Paris. Gestuelles anguleuses sur le thème de la passion

amoureuse. *La stravaganza* (créée pour le New York City Ballet sur une commande de Peter Martin, et repris en 2004 par le Ballet de Lorraine au festival Octobre en Normandie). *Le sacre du printemps* (2001)

Les tournées représentent environ 110 représentations par an, en France et à l'international. Angelin Preljocaj s'associe volontiers avec d'autres artistes parmi lesquels Enki Bilal (*Roméo et Juliette*, 1990), Air (*Near Life Experience*, 2003), Granular Synthesis (« *N* », 2004) et Fabrice Hyber (*Les 4 saisons...*, 2005). Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes. C'est le cas notamment du Ballet de l'Opéra de Paris, de La Scala de Milan, du New York City Ballet ou du Staatsoper de Berlin. Outre la diffusion de ses pièces dans le monde entier, le Ballet Preljocaj multiplie les actions de proximité à Aix-en-Provence et dans la région afin de faire découvrir la danse au plus grand nombre : lectures vidéodanse, répétitions publiques, stages et ateliers de pratique, interventions dansées dans l'espace urbain... un dispositif complet a été mis en place pour permettre au public de voir la danse autrement.

À Aix-en-Provence, le Ballet Preljocaj organise depuis 5 ans son festival, programme régulièrement les goûter-danse et apéro-danse, formules conviviales pour découvrir la danse contemporaine, et accueille toute l'année des compagnies en résidence dans ses studios le temps d'une création.

1998 : chevalier de la légion d'honneur.

Site internet <http://www.preljocaj.org/Pages/uk/frame.htm>

François Raffinot. Etudes de Philosophie. Etudie la danse baroque. Influence des parcours géométriques de Lucinda Childs. Pour lui le baroque représente la liberté.

Les 19 centres chorégraphiques nationaux:

- **ALSACE : Ballet de l'Opéra National du Rhin**

Direction : **Bertrand d'At** depuis 1997

www.opera-national-du-rhin.com

- **AQUITAINE : Ballet Biarritz**

Direction : **Thierry Malandain** depuis 1998 (fondation)

www.balletbiarritz.com

- **BASSE NORMANDIE : CCN de Caen**

Direction : **Hela Fattoumi & Eric Lamoureux** depuis 2005

<http://www.numeridanse.tv/fr/channels/ccncaen/>

- **BRETAGNE : CCN de Rennes et de Bretagne**

Direction : **Catherine Diverrès** de 1994 à 2009, puis **Boris Charmatz**.

www.ccnrb.org

- **CENTRE : CCN de Tours**

Direction : **Bernardo Montet** depuis 2003

www.ccnt-larrieu.com

- **CENTRE : CCN d'Orléans**
Direction : **Josef Nadj** depuis 1995 (fondation)
www.josefnadj.com

- **FRANCHE-COMTÉ : CCN de Franche-Comté - Contre-Jour**
Direction : **Odile Duboc** de 1990(fondation)à 2010, **Joanne Leighton** en 2010
www.contrejour.com

- **HAUTE-NORMANDIE : CCN du Havre**
Direction : **Hervé Robbe** depuis 1999
<http://www.lephare-ccn.fr/>

- **ILE-DE-FRANCE : CCN de Créteil et du Val-de-Marne - compagnie Käfig**
Direction : **José Montalvo, Dominique Hervieu** de 1998 à 2009 puis **Mourad Merzouki**
<http://www.ccncreteil.com/>

- **LANGUEDOC-ROUSSILLON : CCN de Montpellier Languedoc-Roussillon**
Direction : **Mathilde Monnier** depuis 1994
www.mathildemonnier.com

- **LORRAINE : Ballet National de Lorraine**
Direction : **Didier Deschamps** depuis 2000
www.ballet-de-lorraine.com

- **NORD-PAS-DE-CALAIS : CCN de Roubaix**
Direction : **Carolyn Carlson & Quentin Rouillier** depuis 2005
www.balletdunord.com

- **PAYS DE LA LOIRE : CCN de Nantes**
Direction : **Claude Brumachon, Benjamin Lamarche** depuis 1992 (fondation)
brumachon.lamarche@wanadoo.fr

- **PAYS DE LA LOIRE : CNDC- Angers**
Direction : **Emmanuelle Huynh**
www.cndc-angers.org

- **POITOU-CHARENTES : Ballet Atlantique Régine Chopinot**
Direction : **Régine Chopinot** de 1986 à 2008 puis **Kader Attou**
<http://www.ccnlarochelle.com/>

- **PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR : Ballet Preljocaj /CCN d'Aix-en-Provence**
Direction : **Angelin Preljocaj** depuis 1995 (fondation)
<http://www.preljocaj.org/>

- **PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR : Ballet National de Marseille**

Direction : **Frédéric Flamand** depuis 2005

www.ballet-de-marseille.com

- **RHÔNE-ALPES : CCN de Grenoble Jean-Claude Gallotta Groupe Émile Dubois**

Direction : **Jean-Claude Gallota** depuis 1984 (fondation)

<http://www.gallotta-danse.com/>

- **RHÔNE-ALPES : CCN de Rilleux-la-Pape / Compagnie Maguy Marin**

Direction : **Maguy Marin** depuis 1998 (fondation)

<http://www.compagnie-maguy-marin.fr/>

- **BOURGOGNE : CCN de Nevers / Anne-Marie Reynaud**

Direction de 1985 à 1994 : **Anne-Marie Reynaud**

Fermeture en 1994

- **MIDI-PYRÉNÉES : Ballet Joseph Rusillo**

Direction de 1980 à 1992 : **Joseph Rusillo**

Fondation en 1980 **Fermeture en 1992**

Vidéos en ligne à découvrir :

<http://www.numeridanse.tv/fr>