

Les Ballets russes : Avènement de la modernité en danse ?

LA DANSE AU TOURNANT DES DEUX SIÈCLES : XIX° ET XX°

Le long règne du prolifique Marius Petipa, son exigence pour le moindre détail des répétitions, sa forte mainmise sur l'enseignement de l'école de danse ont fait du théâtre Mariinski, à Saint-Pétersbourg, le creuset du fameux style académique russe, qui allait dominer le monde de la danse. Il permet à des danseurs russes d'occuper le devant de la scène, et si Marius Petipa est quelque peu dépassé par les tendances nouvelles, c'est cependant sous son règne que sont éduqués les meilleurs éléments de la troupe de Diaghilev, devenue célèbre sous le nom de Ballets russes. Nijinski, Fokine, Massine, Pavlova...ont connu la fin de la suprématie Petipa au sein du Théâtre Mariinski; si tous se sont révoltés contre le maître, ils sont cependant ces héritiers.

Petipa meurt en 1910 et son œuvre fait désormais partie du répertoire des plus grandes compagnies classiques du monde : *La belle au bois dormant*, *Le Lac des cygnes*, *Casse-noisette*, *Raymonda*.

1- DVD "Le Lac des cygnes"

Maquette Décors « L'après-midi d'un faune » par Léon Bakst

“LA BEAUTÉ DU SON PAR LUI MÊME” P. BOULEZ

Claude Debussy remet en cause les doctrines musicales qu’il a d’abord brillamment assimilées. Avec ceux qui lui ouvrent la voie, Gabriel Fauré et Emmanuel Chabrier, il pense la musique de la même façon que les peintres impressionnistes (au premier rang desquels Claude Monet) leur peinture.

C’est “Prélude à l’après-midi d’une faune” en Décembre 1894, qui lui vaut son plus grand succès. L’ouvrage est incontestablement son chef-d’œuvre, celui qui opère une admirable synthèse entre un doux romantisme lyrique et un traitement complètement nouveau de la forme et de la structure de l’écriture.

En réponse à l’image d’un faune qui s’étire dans la chaleur, le thème que joue la flûte, étire le temps classique vers une durée asymétrique et ouverte, qu’aucun schéma ne laissait entrevoir jusque là; point de développement ni de variation (tous deux apparentés au langage académique) mais un moment musical se dessine, se précise à peine avant de se dissoudre dans le temps, comme une image se trouble dans les cercles d’une eau en mouvement.

Debussy déclare, ce qui en dit long sur son approche du matériau musical : *“N’écoutez les conseils de personne, sinon du vent qui passe et vous raconte l’histoire du monde”*.

2- Musique CD Debussy Claude “Morceaux choisis”

CD1 piste 2 Prélude à l’après-midi d’un faune

Igor Stravinsky, Serge de Diaghilev et Serge Lifar

DIAGHILEV ET LES BALLETS RUSSES

Le renouveau du ballet classique devra attendre les saisons des ballets russes à Paris. Créés et animés par Serge de Diaghilev, un mécène désargenté et doté d'un esprit aventurier, ils réunissent les éléments les plus doués jeunes et volontaires du théâtre Mariinski.

Les spectateurs parisiens éprouvent un choc au Théâtre du Châtelet en passant soudainement de la grisaille routinière du ballet académique aux couleurs fauves et aux sonorités sauvages des ballets russes.

D'un point de vue chorégraphique, les danseurs et les chorégraphes de la troupe réagissent avec virulence contre la virtuosité gratuite et la routine de la danse académique. Ils défendent pour chaque chorégraphie, un style propre, un langage directement issu du sujet traité, à contre-courant des habitudes qui plaquent, sur tous les ballets et quel que soit le thème, les mêmes figures virtuoses stéréotypées. Ils défendent finalement l'adéquation du langage corporel à l'objet d'expression. Ils refusent également de se soumettre aux tutelles du musicien et du décorateur ou des artistes peintres qu'ils ne manqueront pas de solliciter.

Durant les premières saisons, les Ballets russes, bien qu'ils ne se produisent pas en Russie sont effectivement russes.

3- DVD "Hommage à Diaghilev"

- L'après-midi d'un faune

Planche de costume par Léon Bakst pour « L'après-midi d'un Faune »

NIJINSKI LE SACRE DE LA DANSE

C'est dans les chorégraphies de Fokine que le public parisien commencera à remarquer puis à aduler un jeune danseur ombrageux, que Diaghilev protège et réserve pour de précieuses et rares apparitions: Vaslav Nijinski.

Idole des foules, Nijinski, depuis ses apparitions dans *le Spectre de la rose* et *Petrouchka*, commence à réfléchir sur son art et ce qu'il voudrait lui faire dire. Encouragé par Diaghilev il prépare son premier ballet, créé le 29 mai 1912: Il choisit comme thème *L'après-midi d'un faune*, le poème est de Mallarmé; la musique de Claude Debussy, le décor de Léon Bakst. Nijinski aborde la création comme une démarche expérimentale, et c'est sans doute en cela qu'il est profondément moderne. Il fréquente longuement le musée du Louvre, où il étudie des attitudes de la Grèce et de l'Egypte anciennes. Il compose des mouvements inspirés des fresques où les personnages sont représentés de profil, faisant pour ainsi dire abstraction du langage académique, et n'écoute que sa propre compréhension du poème.

4- DVD "Revoir Nijinski danser"

Nijinski dans le rôle de Petrushka

UNE ESTHETIQUE DE FOIRE ET DU QUOTIDIEN

Peu avant son "Après-midi d'un faune", Nijinski émeut dans *Petrouchka*, l'un des chefs d'œuvre de Fokine, créé le 13 juin 1911 au Théâtre du Châtelet dans le décor d'Alexandre Benois. L'idée en revient à un autre musicien Stravinski, dont les thèmes à l'emporte-pièce, la rythmique obstinée et les rengaines populaires ("Elle avait une jambe de bois") distillent une ambiance trouble, cruelle et dérisoire à la fois. Petrouchka est un personnage des contes populaires russes, sorte d'équivalent du Pierrot de la comedia dell'arte italienne. Fokine met en scène trois marionnettes manipulées par un charlatan dans une fête foraine typiquement russe. Il compose une chorégraphie étroitement liée à la musique, où il mêle adroitement la danse classique, des pas de caractère inspirés du folklore, et des mouvements désarticulés imitant la gestuelle des pantins.

5- CD BOULEZ LE SACRE...PETRUSHKA

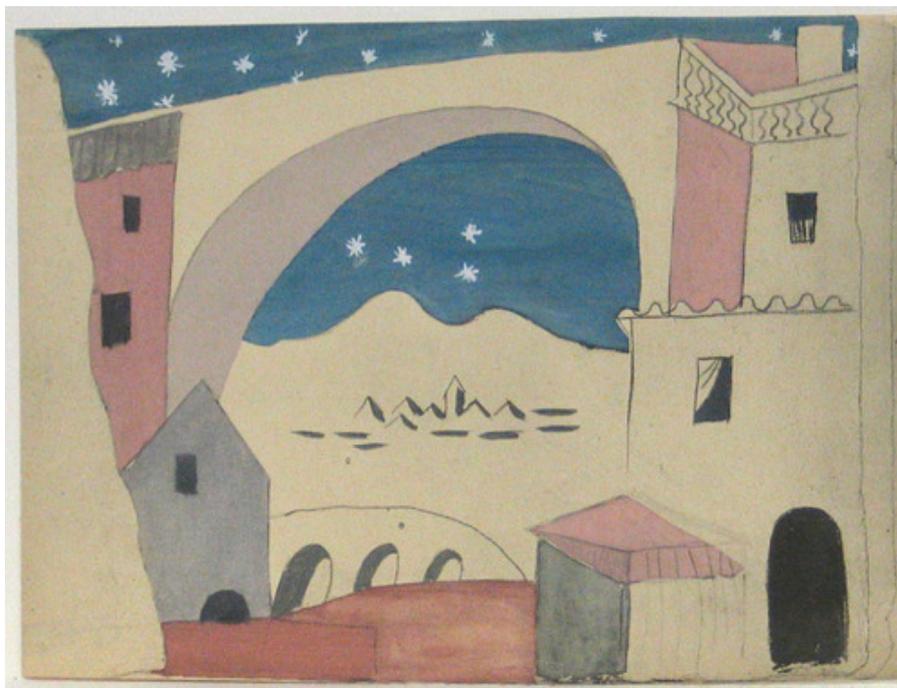
- Piste 1

6- DVD "Hommage à Diaghilev"

- Petrouchka

7- DVD "Hommage à Diaghilev"

Qui a inventé les pantins?

Maquette décors « Le Tricorne » par Pablo Picasso

LES BALLETS RUSSES, LES ANNEES FOLLES ET L'ESPAGNE

Dès les années 1917, vers la fin du premier conflit armé mondial, Diaghilev va chercher une nouvelle source d'inspiration dans le Paris des années folles. Une nouvelle ère commence pour les ballets russes, dont la composition est de plus en plus cosmopolite, la danse devient vraiment un élément parmi d'autres, Diaghilev trouvant plus facilement parmi les peintres, les musiciens et les écrivains, de quoi satisfaire le désir de nouveauté et d'étonnement de son public.

Un homme va lui servir à fixer ses idées : le poète Jean Cocteau. Il amène à Diaghilev ses amis peintres de l'avant-garde : Picasso, Matisse, Derain et des musiciens du groupe de six : Milhaud, Poulenc, etc. Ainsi vont naître *Parade* et *Le tricorne* entre autres.

On peut constater, au cours des saisons des Ballets russes, que ce soit à travers la musique, la danse, la peinture, un mécanisme de désarticulation des éléments, fournis par le monde extérieur, en vue d'une recombinaison stylisée. Pour le peintre, comme pour le musicien et le danseur chorégraphe, ces données de la perception commune, rejetée en tant que motif de représentation et d'imitation, deviennent des prétextes à des formes, à des développements, de nature proprement musicale chez Stravinski, Debussy, picturale chez Bakst, Picasso, chorégraphique chez Fokine, Nijinski, Massine.

8- DVD "Picasso and dance"

Karsavina et Nijinski dans « Le Spectre de la Rose »

REFERENCES

- *La danse au XX siècle*, Isabelle Ginot et Marcelle Michel, Larousse
- *Dictionnaire de la danse*, Collectif sous la direction de Philippe Le Moal, Larousse
- *Picasso et la danse*, Programme Opéra de Paris saison 1991/1992
- *Nijinski*, Programme Opéra de Paris saison 1993/1994
- *Hommage à Diaghilev*, Colin Nears (1990), production NVC, La Sept, DVD
- *Revoir Nijinski danser*, Hervé Nisic (2000), production Artilne films, musée d'Orsay, RMN, DVD
- *Picasso and dance : Le train bleu / Le Tricorne*, Paris Opéra Ballet (2006), DVD

LE TRICORNE

Manuel de Falla Musique

Léonide Massine Chorégraphie

Pablo Picasso Décor et costumes

LE SPECTRE DE LA ROSE

Carl Maria Von Weber Musique

Mikhaïl Fokine Chorégraphie

Léon Bakst Décor et costumes

L'APRES-MIDI D'UN FAUNE

Claude Debussy Musique

Vaslav Nijinski Chorégraphie

Léon Bakst Décor et costumes

PETROUCHKA

Igor Stravinsky Musique

Mikhaïl Fokine Chorégraphie

Alexandre Benois Décors et costumes

Document réalisé et présenté, le mardi 06 octobre 2009,
par Laurent Pejoux au Studio de l'Opéra Bastille
dans le cadre du programme « Dix mois d'Ecole et d'Opéra »
et la programmation de la soirée Ballets russes au palais Garnier en Décembre 2009

Extraits audio et vidéo Ballets russes

1- DVD "Le Lac des cygnes"

Chapitre 16 en entier

De 1'11"39 à 1'15"47 4'08

2- CD DEBUSSY CLAUDE "Morceaux choisis"

CD1 piste 2 Prélude à l'après-midi d'un faune

De 4'10 à 6'43 2'18

3- DVD "Hommage à Diaghilev"

- L'après-midi d'un faune

De 1'11"35 à 1'14"05 3'30

4- DVD "Revoir Nijinski danser"

De 11'35 à 16'38 5'45

5- CD BOULEZ LE SACRE...PETROUCHKA

Piste 1

De 5'36 à 10'10 4'34

6- DVD "Hommage à Diaghilev"

- Petrouchka

De 13'08 à 17'33 4'27

7- DVD "Hommage à Diaghilev"

- Qui a inventé les trois pantins ?

De 3'21 à 7'35 4'14

8- DVD "Picasso and dance"

- Farruca 1'01"07 à 1'04'10 2'57

- Jota 1'15"16 à 1'19 49 4'33