

CCN - MALANDAIN BALLETT BIARRITZ

MARIE-ANTOINETTE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Marie-Antoinette © Olivier Houeix

CCN - MALANDAIN BALLET BIARRITZ
THIERRY MALANDAIN

MARIE-ANTOINETTE

BALLET POUR 22 DANSEURS

MUSIQUE JOSEPH HAYDN
ET CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

CHORÉGRAPHIE

THIERRY MALANDAIN

DÉCORS ET COSTUMES

JORGE GALLARDO

CRÉATION LUMIÈRE

FRANÇOIS MENU

RÉALISATION DES COSTUMES

VÉRONIQUE MURAT **ASSISTÉE DE**
CHARLOTTE MARGNOUX

CRÉATION SONORE

NICOLAS DUPÉROIR

RÉALISATION DES DÉCORS

FRÉDÉRIC VADÉ

RÉALISATION DES ACCESSOIRES

ANNIE ONCHALO

RÉALISATION DES COIFFES

CHARLOTTE MARGNOUX

22 DANSEURS DU

CCN - MALANDAIN BALLET BIARRITZ

COPRODUCTION OPÉRA DE
SAINT-ÉTIENNE, CHÂTEAU DE
VERSAILLES SPECTACLES, ORCHESTRE
SYMPHONIQUE D'EUSKADI DE
DONOSTIA (SAN SEBASTIÁN),
DONOSTIA KULTURA - VICTORIA
EUGENIA ANTZOKIA DE DONOSTIA
(SAN SEBASTIÁN) - BALLET T, MUSIC
HALL ANTWERPEN, OPÉRA DE REIMS,
CCN - MALANDAIN BALLET BIARRITZ

PARTENAIRES TEATROS DEL
CANAL (MADRID), TEATRO DE LA
MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL
(SÉVILLE), THÉÂTRE DE CUSSET,
OPÉRA DE VICHY

GRAND THÉÂTRE MASSENET

SÉANCE RÉSERVÉE AU PUBLIC SCOLAIRE

VEN. 27 MARS 2020 | 14H

DURÉE SCOLAIRE : 50 MIN ENVIRON

JEU. 26 MARS 2020 | 20H

1H30 ENVIRON, SANS ENTRACTE

Ce dossier s'accompagne d'une fiche pour les élèves qui peut leur être directement distribuée avant et après le spectacle (téléchargeable dans l'espace « ressources pédagogiques »).

POUR L'ENSEIGNANT

AVANT LE SPECTACLE

PREMIÈRE APPROCHE PAR LA PAROLE

• LE TITRE DU SPECTACLE

- ▶ Connaissent-ils la figure historique de Marie-Antoinette et l'époque à laquelle elle a vécu ?
- ▶ Quel regard le chorégraphe va porter sur ce personnage historique ? Va-t-il nous proposer une transcription fidèle de passages de sa vie ?
- ▶ La danse sera-t-elle narrative ? Est-ce qu'on pourra identifier des personnages ?
- ▶ Quelles sont leurs attentes par rapport au type de chorégraphie, ambiance, musique... ? Les décors et costumes seront-ils fidèles à l'époque (fin XVIIIe siècle) ?

• ORIGINE DE LA CRÉATION : POURQUOI PARLER DE MARIE-ANTOINETTE ?

À l'invitation de Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacles, Thierry Malandain a créé Marie-Antoinette en mars 2019. C'est une figure qui fait partie de l'imaginaire collectif, parfois de manière caricaturale. On se souvient de « l'Autrichienne » ou encore du surnom significatif de « Madame Déficit ». En revanche, au-delà des fêtes, des bals et des parures, son goût prononcé pour les arts, le théâtre, la musique et la danse est moins connu. Marie-Antoinette s'occupait elle-même de l'organisation des spectacles de la Cour et fut la protectrice de nombreux artistes.

Thierry Malandain a imaginé ce Ballet sur la trilogie des Symphonies n°6, n°7 et n°8 de Joseph Haydn, trois tableaux donc pour évoquer des épisodes marquants de la vie de celle qui marqua le passage d'une époque à une autre...

• QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES POUR COMPRENDRE SON HISTOIRE

1755 | Naissance à Vienne, fille de l'empereur François Ier et de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême

1770 | Mariage avec Louis-Auguste, le Dauphin de France ; elle est alors âgée de 14 ans

1777 | Naissance du premier des 4 enfants, soit 7 ans après leur union

1774 | Mort de Louis XV, Marie-Antoinette devient reine de France

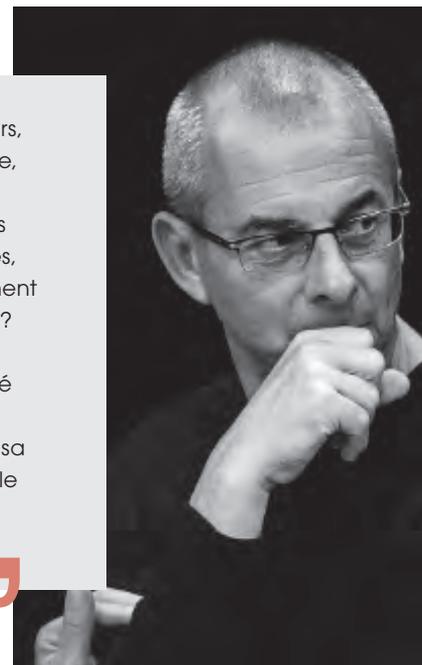
1782 | Extension des jardins de Trianon, devient son hameau

1789 | Révolution Française

1793 | Marie-Antoinette emprisonnée puis guillotinée sur la place de la Révolution à Paris

• LA NOTE D'INTENTION DU CHORÉGRAPHE, THIERRY MALANDAIN

« Désignée comme le mauvais génie du royaume et rendue responsable de tous ses malheurs, avant qu'on emporte son corps sur une brouette, la tête entre les jambes... Marie-Antoinette, sans son insouciance, sans ses réticences à sa fonction de Reine, sans Trianon, sans ses favorites, ses coquetteries, ses diamants, sans les décries de la Cour grossis par les pamphlets et les caricatures, sans la Révolution et la croyance que le sang versé concourait au progrès, aurait certainement poursuivi son existence frivole et ne serait pas morte suppliciée. Comment une Reine adorée de tout un peuple, perdit-elle son affection avant de mourir de sa haine ? Comment celle qui incarnait le symbole de la royauté aida-t-elle à en précipiter la chute ? Un ballet ne peut répondre à ces questions complexes, (...) C'est pourquoi dans l'incapacité matérielle de retracer le parcours de Marie-Antoinette du début à la fin, avons-nous choisi de limiter l'action et l'horizon du ballet à Versailles. Autrement dit, d'une soirée à l'autre, de sa première apparition sur la scène de l'Opéra royal jusqu'à son retrait d'une comédie dont elle était devenue « l'étoile du malheur ».

• THIERRY MALANDAIN ET LE MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain continue de créer un répertoire au style intemporel et sobre, où la priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité.

« Ma culture est celle du ballet classique et sans complexe, j'y demeure attaché. Car si je reconnais volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont d'une autre époque, je pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles d'histoire donne au danseur des ressources inestimables. Alors je m'amuse avec elle, devenant classique pour les uns, contemporain pour les autres, en quête simplement d'une danse que j'aime. Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec l'essence du sacré comme une réponse à la difficulté d'être. »

Créé en 1998, le Centre Chorégraphique National - Malandain Ballet Biarritz est l'un des 19 centres chorégraphiques nationaux existant en France. Il a pour particularité d'être constitué de **22 danseurs permanents** formés à la technique classique et dont l'expression est actuelle. Aujourd'hui, il fait partie des compagnies les plus vues en Europe avec près de cent représentations par an dont un tiers donné à l'international.

► **À VOIR** | « *La minute du spectateur* » de la Maison de la Danse de Lyon à propos de Thierry Malandain : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-thierry-malandain?>

• QUESTIONNEMENT AUTOUR DU STYLE CHORÉGRAPHIQUE

La plupart des élèves – voire tous - vont découvrir pour la première fois un ballet. Il serait intéressant de les questionner sur leur connaissance de la diversité des genres et des esthétiques que l'on peut rencontrer en danse, et de mener une réflexion autour de l'opposition habituelle entre danse classique et danse contemporaine.

Certains préjugés ont la vie dure comme « la danse, c'est pour les filles en tutu ». On peut donc déconstruire avec eux les stéréotypes sur la question notamment de la place des danseurs masculins, et aborder la question des codes et de l'évolution de la danse.

En quoi le ballet classique relève d'un style très codifié ? Est-ce que la danse classique évolue ? Est-ce que la danse contemporaine est forcément dépourvue de codes ?

• EXTRAITS VIDÉOS

► Extraits du spectacle que vous pouvez regarder sans les élèves :

<https://vimeo.com/307053171>

D'autres ballets de Malandain ont été joués à l'Opéra de Saint-Étienne, autant d'interprétations originales dont nous pouvons proposer des extraits aux élèves pour qu'ils se familiarisent avec cette esthétique :

NOÉ

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/noe-0?s>

LA BELLE ET LA BÊTE

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-belle-et-la-bete-le-bal-ballet-1?s>

CENDRILLON

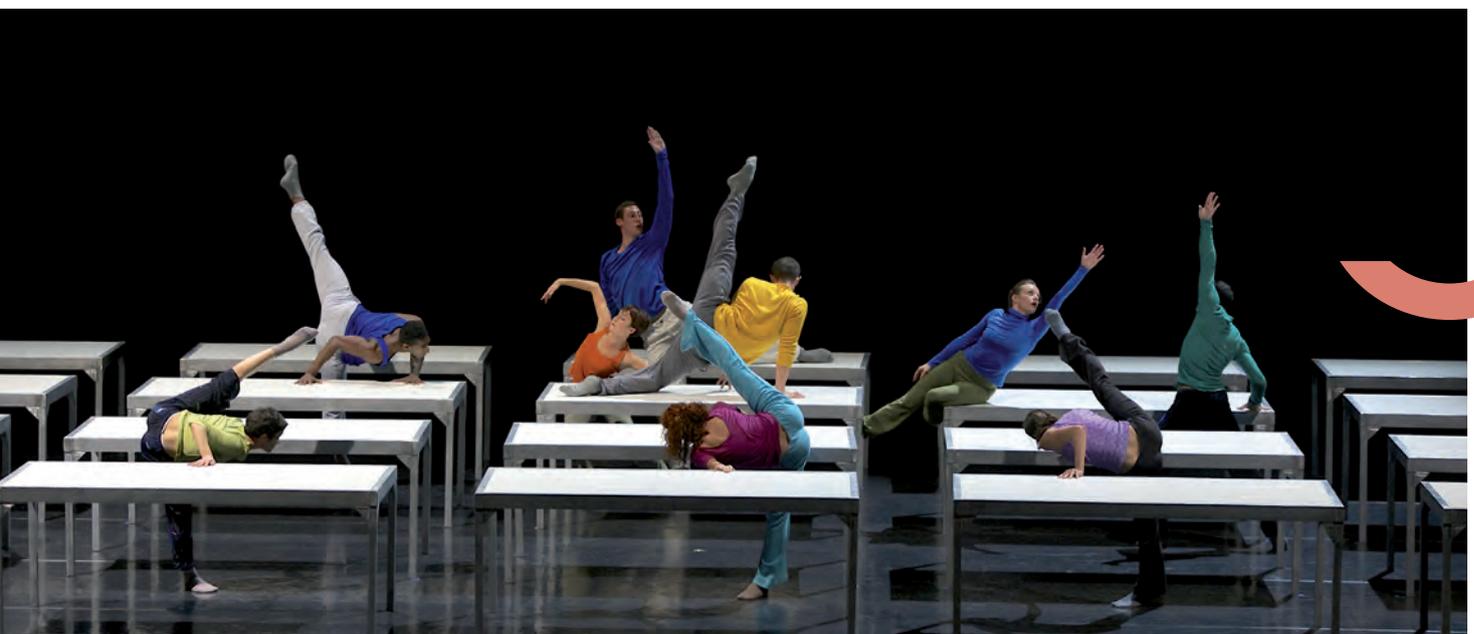
<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/cendrillon-1?s>

Nous pouvons remarquer que pour ces trois ballets, le chorégraphe s'est inspiré de contes ou de mythes, et non à des personnages ayant réellement existé comme Marie-Antoinette.

Un site comme « numeridanse » permet de faire une sélection d'extraits de spectacles très différents pour enrichir leurs connaissances et leur regard porté sur la danse, voire faire le lien avec un travail qu'ils peuvent déjà connaître.

► Exemple du thème **Le ballet poussé à bout** qui permet d'expliquer les origines du ballet à la cour de Versailles, dont il est question avec *Marie-Antoinette*, et de voir des versions actuelles et revisitées de ballets :

<https://www.numeridanse.tv/index.php/themas/parcours/le-ballet-pousse-bout?>

• STRUCTURE NARRATIVE DE MARIE-ANTOINETTE

Le spectacle *Marie-Antoinette* a été écrit par Thierry Malandain autour de la trilogie des *Symphonies n°6, 7 et 8* de Joseph Haydn (auxquelles s'ajoutent la *Symphonie n°73*, et *Orphée et Eurydice* de W. Gluck). Attention, la version scolaire (50 min environ) propose un redécoupage de la version tout public en huit parties distinctes à partir du moment où Marie-Antoinette devient reine (cf. synopsis détaillé dans l'espace ressources pédagogiques).

SYMPHONIE N°7 DE JOSEPH HAYDN INTITULÉE « LE MIDI »

IV - MENUET : **Le roi est mort, vive le roi !**

V - ALLEGRO : **La Reine du Rococo**

ou mon truc en soie

SYMPHONIE NO.73 DE JOSEPH HAYDN INTITULÉE « LA CHASSE »

III - MENUET : **Coiffure à l'indépendance**

II - ANDANTE : **Badinage**

ORPHÉE ET EURYDICE DE CHRISTOPH W. GLUCK

SYMPHONIE N°8 DE JOSEPH HAYDN INTITULÉE « LE SOIR »

I - ALLEGRO MOLTO : **Le Hameau**

II - ANDANTE : **Le beau Fersen**

IV - LA TEMPÊTE - PRESTO : **À mort l'Autrichienne**

DES PISTES INTERDISCIPLINAIRES

• EN HISTOIRE

- ▶ Contexte historique et étude du personnage de Marie-Antoinette
- ▶ La vie de cour et les arts au XVIIIe siècle

• EN MUSIQUE

- ▶ Découverte du compositeur autrichien en question dans ce ballet : Joseph Haydn
- ▶ Trilogie des *Symphonies n° 6, 7 et 8* : écoute d'extraits
- ▶ La musique de ballet : le rapport entre la musique et la danse

• EN LITTÉRATURE

- ▶ Molière semble l'auteur le plus approprié avec certaines pièces qui sont des satires de la vie à Versailles
- ▶ Lecture du synopsis détaillé du Malandain Ballet Biarritz pour comprendre quels seront les différents passages de la vie de Marie-Antoinette évoqués et les personnages incarnés

• EN HISTOIRE DES ARTS

- ▶ Représentation de Marie-Antoinette à travers les peintures de l'époque
- ▶ Films inspirés de sa vie :
 - *Marie-Antoinette reine de France* en 1955 de Jean Delannoy
 - *Marie-Antoinette* de Sofia Coppola en 2006
 - plus récemment, *Les adieux à la Reine* de Benoit Jacquot en 2012
- ▶ Le Château de Versailles devient un lieu d'exposition d'art contemporain

• EN ARTS PLASTIQUES

- ▶ Travail autour des costumes du Ballet. Recherche documentaire sur les habits et perruques du XVIIIe siècle, comparaison avec les maquettes réalisées par Jorge Gallardo

UNE APPROCHE PAR LE CORPS

• EN LIEN AVEC LA MUSIQUE

- ▶ Écouter un extrait de la *Symphonie n°6* de Joseph Haydn

<https://www.youtube.com/watch?v=qwGQELUJns>

- ▶ Demander aux élèves de se mettre par 4 ou 6 : trouver une entrée sur scène en 8 temps puis 2 x 8 temps avec les verbes « balancer », « tourner », « étirer », « saluer ». Une sortie de scène sur 8 temps.

- ▶ Puis créer une mini chorégraphie avec les entrées et sorties de scène de chacun des groupes.

• EN LIEN AVEC UN ÉLÉMENT DU DÉCOR

- ▶ Vous pouvez regarder auparavant un extrait du début du ballet :

<https://vimeo.com/307053171>

- ▶ Dessiner un rectangle au sol comme le cadre d'un tableau, soit avec le groupe entier soit par 6 ou 8 (par exemple 2 groupes de 4 issus de la recherche précédente).

Tourner autour du tableau - se pencher dessus - jouer avec les limites du tableau - franchir la limite - faire comme si la limite était un précipice et mettre le maximum de son corps à l'extérieur de la limite - retenir quelqu'un qui tombe dans ce précipice.

- ▶ Créer un module ensemble à partir des recherches précédentes sur le tableau imaginaire. Jouer sur la répétition d'un ou plusieurs mouvements, l'accumulation (1 danseur puis 2 puis 3...).

POUR L'ENSEIGNANT

PENDANT LE SPECTACLE

Rendre les élèves attentifs à un ou plusieurs éléments en particulier :

► Les différents costumes et les décors. Qu'apportent-ils à la pièce chorégraphique ?

Comment évoluent-ils ?

► Les différentes parties - différents tableaux - de la chorégraphie. Savoir les repérer et les décrire.

Quel élément marquant pour chaque partie ? Quels danseurs présents ?

► L'organisation du corps de ballet. Observe t-on une synchronisation des danseurs ? Quelles sont les relations entre les danseurs sur scène ? Comment repère t-on les personnages principaux ?

► Le rapport entre la musique d'Haydn et la chorégraphie de Malandain.

APRÈS LE SPECTACLE

LA QUESTION DU SOUVENIR

On peut proposer aux élèves de garder une « trace » du spectacle, qui permettra par la suite de faire du lien entre les différentes expériences vécues dans l'année. On peut les amener par exemple à comparer leur propre jugement critique avec un article de presse déjà paru. Ce souvenir peut être collectif.

Voici une proposition :

► Demander aux élèves de repérer plusieurs parties ou tableaux du spectacle,

► Faire un récit court objectif ou subjectif d'une partie au choix,

► Puis faire une lecture de chaque récit dans l'ordre chronologique du spectacle.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

P.1/2/4/8/10 : *Marie-Antoinette* - CCN Malandain Ballet Biarritz © Olivier Houeix

P.4 : *Marie-Antoinette* par Elisabeth Vigée Le Brun, 1788, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon

P.5 : Thierry Malandain © Johan Morin & Yocom

P.6 : *One fiat thing reproduced* de William Forsythe ©Jaime Roque de la Cruz

P.7 : Maquette de Jorge Gallardo : Costume de Marie-Antoinette dans la cour

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

JARDIN DES PLANTES - BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

DOSSIER RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION

D'OUUMAMA RAYAN

COORDINATION

CLARISSE GIROUD

RÉDACTION DES TEXTES

NATHALIE PRIMAS - ENSEIGNANTE-RELAIS,

CLARISSE GIROUD

MAQUETTE ET RÉALISATION

SERVANE CROSSOUARD

CONTACT

AUDE MONASSE

RESPONSABLE DU PÔLE
DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS

04 77 47 83 31

AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

CLARISSE GIROUD

CHARGÉE DE LA MÉDIATION
ET DE L'ACTION CULTURELLE

04 77 47 83 34

CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR

AVEC LE SOUTIEN DE

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

JARDIN DES PLANTES — BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE

OUUMAMA RAYAN

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR