

LE CHORÉGRAPHE

QU'EST-CE QU'UN CHORÉGRAPHE ?

Le chorégraphe imagine un ballet dont il crée la structure, le scénario, puis réalise la chorégraphie des danses et parfois la musique. Il faut être attentif à la musique, aux costumes, à l'éclairage et au décor.

Pendant les répétitions, le chorégraphe travaille avec les danseurs en leur apprenant les pas qu'il a imaginé pour la chorégraphie. Le métier de chorégraphe exige une expérience professionnelle de danseur. Un chorégraphe collabore en permanence avec les danseurs, les décorateurs, les maquilleurs, les tailleurs, les techniciens de l'éclairage et du son, les musiciens...

COMMENT TRAVAILLE-T-IL?

Le chorégraphe commence souvent son travail un an déjà avant le spectacle. Au début, il trouve une idée intéressante à partir de laquelle il crée un découpage chorégraphique puis les mouvements de danse en rapport avec son idée. Certains chorégraphes partent des mouvements et cherchent ensuite la musique adaptée aux pas. D'autres choisissent d'abord la musique et créent ensuite les mouvement de danse. Lorsque les idées sont claires, les répétitions en studio peuvent commencer : certains chorégraphes montrent les mouvements qu'ils désirent avec précision. D'autres laissent la créativité et l'improvisation des danseurs développer la chorégraphie pour ensuite choisir et organiser les éléments chorégraphiques.

Une semaine avant le spectacle tous les éléments (la danse, la musique, l'éclairage, les costumes et le décor) sont assemblés sur scène. Le chorégraphe corrige jusqu'au bout tous les détails de l'œuvre.

Ballet de l'Opéra national du Rhin

Répétition. Photo : Jean-Luc Tanghe - Ballet de l'Opéra national du Rhin

LE DANSEUR, SA MÉMOIRE ET LA CHORÉGRAPHIE

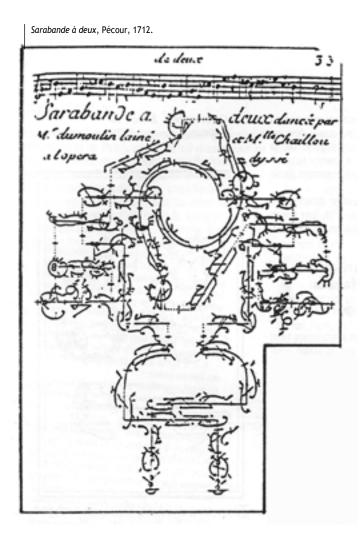
Si vous croyez que l'apprentissage d'une chorégraphie est comparable à l'apprentissage du vocabulaire dans les classes de langue, vous vous trompez...

 $\ensuremath{\mathsf{D'abord}}$ une chorégraphie existe rarement sous forme écrite, si bien qu'un danseur ne peut pas profiter d'un support explicatif. Actuellement, les danseurs travaillent avec des Maîtres de Ballet qui leur apprennent la chorégraphie et utilisent aussi des enregistrements vidéo, mais plus que tout, leur mémoire est indispensable.

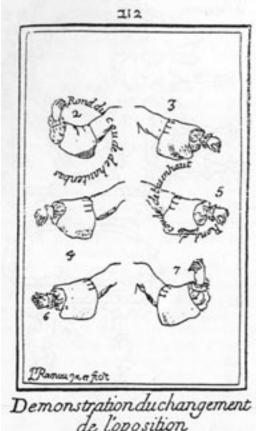
Le chorégraphe communique des idées très précises et concrètes aux danseurs, qui se chargent de les interpréter. La conjonction des émotions, de la musique, des mouvements et des sensations corporelles ayant pour support une histoire leur permet de mieux intégrer la chorégraphie. Les répétitions de la chorégraphie aboutissent à un automatisme des mouvements et à une appropriation du rôle.

La mémoire corporelle est une des qualités du danseur. Cela veut dire, qu'il ne faut pas seulement se souvenir de l'enchaînement des pas de la chorégraphie, mais aussi des émotions exprimées par son propre corps évoluant en harmonie avec l'intrigue et la musique.

La chorégraphie n'est pas totalement déterminée par le chorégraphe, elle se construit avec les danseurs. Il reste toujours de la place pour l'improvisation individuelle des danseurs. Le fait qu'ils participent activement à la réalisation du ballet favorise la mémorisation de la chorégraphie.

Les codes de bras (extrait du Maître à danser de Pierre Rameau, 1725).

Demonstration du changement de l'oposition

L

1

COMMENT MONTE-T-ON UN BALLET?

LES ÉTAPES

1

1 à 2 ans avant la 1ère **représentation :** une idée germe chez le chorégraphe, l'inspiration peut naître à partir :

• du désir de communiquer par le geste,

• du désir d'explorer différents moyens d'exprimer des sentiments,

- du désir d'appréhender des thèmes sociaux ou politiques,
- de la perception de la nature,
- d'un poème ou d'une histoire,
- des arts visuels : tableaux, photographies,
- d'impressions de voyages,
- d'une musique.

La musique est la plupart du temps créée spécialement pour une chorégraphie, mais elle peut être aussi une composition préexistante et devenir le point de départ de la construction du ballet.

Pour la scénographie, le chorégraphe fait appel à des artistes chargés de mettre en œuvre les décors (le décorateur), les costumes (le costumier) et l'éclairage (l'éclairagiste). Il dirige et coordonne toutes les activités.

2

1 an ou au plus tard 6 mois avant la 1ère représentation : le chorégraphe présente le projet à l'équipe de l'Opéra.

Il s'agit de la matérialisation des décors, des costumes et accessoires. Pour la partie des costumes et des décors, ce sont le costumier et le décorateur qui s'en chargent. Dans la pratique, la même personne est quelquefois costumier et décorateur.

3

8 à 10 semaines avant la 1ère représentation : le chorégraphe distribue les rôles aux danseurs.

À cette étape, les ateliers de l'Opéra fabriquent les décors et confectionnent les costumes sur mesure. Un travail sur les perruques et le maquillage commence parallèlement.

4

6 à 8 semaines avant la 1ère **représentation :** les répétitions en studio commencent.

Pour accompagner la danse, la plupart du temps on utilise une musique enregistrée si l'enregitrement existe déjà. Sinon, elle est jouée au piano. En règle générale, les danseurs répètent sans costume ni décor. Mais pour certaines chorégraphies, les danseurs doivent répéter en costumes afin de s'y habituer. Ainsi, pour le spectacle *Le Prince des pagodes*, les danseurs ont dû adapter leurs gestuelles à certains costumes. (cf. photos des pagodes)

5

De 10 à 7 jours avant la 1ère représentation : les répétitions sur scène commencent.

Pour les ballets avec orchestre, il s'agit de répétitions « scène et orchestre » qui permettent de régler les problèmes de synchronisation entre les danseurs et l'orchestre.

• La *pré-générale* : la répétition est réalisée dans les mêmes conditions que lors de la première représentation mais sans le public.

• La répétition générale, encore appelée la générale : c'est la dernière répétition avant le spectacle. Elle est réalisée dans les mêmes conditions que la pré-générale, cependant le personnel de l'opéra, les proches des artistes et les techniciens peuvent y assister.

Le grand jour : la 1ère représentation.

La compagnie danse pour la première fois devant le public.

Plusieurs représentations ont ensuite lieu. En ce qui concerne le Ballet de l'Opéra national du Rhin, le spectacle est donné environ 10 à 15 fois sur les sites de

Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

Photo : *Le Prince des pagodes*. Chorégraphie : Bertrand d'At. Décors et costumes : Jérôme Kaplan. Ballet de l'Opéra national du Rhin.

7

À la fin d'une série de représentations, les équipes de l'Opéra

opèrent le démontage et le stockage du matériel. Par la suite, le spectacle peut être repris en tournée dans toute la France et/ou à l'étranger. Un ballet qui connaît un immense succès peut être représenté une centaine de fois, c'était le cas pour Roméo et Juliette de Bertrand d'At au BONR.

