

SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

**LES
BALLETS
DE
MONTE CARLO**
JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

S P E C T A C L E S
D É C E M B R E 2 0 1 5

DOSSIER DE PRESSE

CONTACT : JESSICA PINAL

Tel: 04 92 41 66 52 - Port: 06 40 62 40 00

j.pinal@balletsdemontecarlo.com

LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO A 30 ANS

Programmation Décembre 2015 - Janvier 2016

Née en 1985, grâce à la volonté de S.A.R. La Princesse de Hanovre, La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo célèbre son 30ème anniversaire.

En trois décennies, le public a pu découvrir une multiplicité de propositions chorégraphiques et passer d'un répertoire à l'autre pour en apprécier toutes les richesses et les subtilités. Cette vision de l'art chorégraphique sera réaffirmée dès la rentrée par Jean-Christophe Maillot, Chorégraphe-Directeur des Ballets de Monte-Carlo, à travers la programmation 2015-2016.

Le mois de décembre constituera un des temps forts de la saison.

Pour ceux qui au fil des années ont noué un lien affectif avec la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, Les Inattendus sont spécialement faits pour eux ! Ils leur donneront la possibilité de partager un moment privilégié avec ces artistes qu'ils suivent avec tant de passion.

Place ensuite à Vollmond de Pina Bausch, interprété par le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch sur la scène du Grimaldi Forum.

Pour finir l'année en beauté, Jean-Christophe Maillot reprendra avec La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, Casse Noisette Compagnie. Présenté à guichets fermés en 2013, ce ballet est une plongée dans l'univers artistique du chorégraphe qui fait surgir les personnages emblématiques imaginés tout au long de sa carrière. On notera à l'occasion de ce grand rendez-vous la présence exceptionnelle de deux Etoiles du Ballet du Théâtre du Bolchoï, Olga Smirnova et Artem Ovcharenko, aux côtés des danseurs de la Compagnie. Tous seront accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Pour souffler dignement leurs trente bougies, Les Ballets de Monte-Carlo présenteront ce spectacle dans les salles de cinéma grâce à une captation et une diffusion internationale en direct le 30 décembre 2015.

Established in 1985 thanks to an initiative spearheaded by HRH the Princess of Hanover, the Ballets de Monte-Carlo Company is celebrating its 30th anniversary.

Over the past three decades, the company has been treating members of the public to a range of choreographic delights, effortlessly switching repertoires to showcase all of their richness and subtleties. This vision of choreographic art will be further consolidated this autumn by Jean-Christophe Maillot, Choreographer and Director of the Ballets de Monte-Carlo, thanks to the 2015-2016 line-up.

December is set to be one of the season's highlights.

For those who have been steadily forging an emotional tie with the Ballets de Monte-Carlo company, the Inattendus are especially for them. These sessions grant members of the audience access to a special moment with the artists they so admire.

Pina Bausch's Vollmond takes to the stage next, performed by the Tanztheater Wuppertal Pina Bausch at the Grimaldi Forum.

To end the year in style, Jean-Christophe Maillot will be restaging the Casse Noisette Compagnie with the Ballets de Monte-Carlo company. First staged in a series of sell-out performances in 2013, this ballet plunges the audience into the choreographer's artistic inner world populated by the emblematic characters his imagination has been whipping up throughout his career. Note the special participation of two Stars of the Bolchoï Ballet Theater, Olga Smirnova and Artem Ovcharenko, will be performing in this highlight event alongside the Company's dancers, accompanied by the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra.

The Ballets de Monte-Carlo doesn't do things by halves, and in celebration of its 30th anniversary, the performance will be screened in cinemas thanks to international live broadcasting on 30 December 2015.



11. 12. 13. DÉCEMBRE 2015
 LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
 « **LES INATTENDUS** »
 Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo | p.6

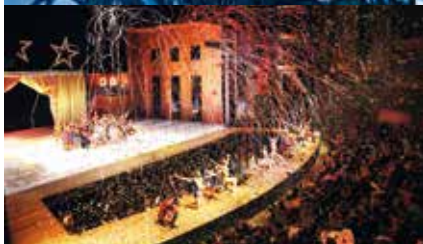


18. 19. 20. DÉCEMBRE 2015
 TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
 « **VOLLMOND** » - Chorégraphie Pina Bausch
 Grimaldi Forum | Salle des Princes | p.8

Dans le cadre du
 Monaco Dance Forum



29. 30. 31. DÉCEMBRE 2015 - 2. 3. 4. JANVIER 2016
 LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
 « **CASSE-NOISETTE COMPAGNIE** » - Chorégraphie Jean-Christophe Maillot
 Grimaldi Forum | Salle des Princes | p.10



30. DÉCEMBRE 2015 > **ÉVÉNEMENT !**
 LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
 « **CASSE-NOISETTE COMPAGNIE** » - Chorégraphie Jean-Christophe Maillot
 DIFFUSION DANS LES SALLES DE CINEMAS | p.12

LES BALLETS DE MONTE-CARLO « HORS LES MURS »

LES CHAUSSONS ROUGES
 FILM PROJETÉ PAR LES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE MONACO
 20 DÉCEMBRE 2015
 Grimaldi Forum, Salle Camille Blanc | p.28

WORKSHOPS ET MASTER CLASSES
 ATELIERS AVEC LES ARTISTES DE LA PROGRAMMATION
 Monaco | p.30

LES PRE-TALKS
 RENCONTRES AVEC LES ARTISTES AVANT LES SPECTACLES
 3, 4 JANVIER 2016
 Grimaldi Forum | p.32



LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
 EN TOURNÉE
 OCTOBRE 2015 > JUILLET 2016
 Cuba, Suisse, Allemagne, France, USA, Belgique... | p.34

LES BALLETS DE MONTE-CARLO « DE VOUS À NOUS »

LES PARTENAIRES DES BALLETS DE MONTE-CARLO | p.38
 TARIFS, RÉSERVATIONS, RENSEIGNEMENTS | p.40
 LA CARTE « BALLETS DE MONTE-CARLO » | p.41

> 11 DÉCEMBRE | 19h00
> 12 DÉCEMBRE | 19h00
> 13 DÉCEMBRE | 11h00

SALLE GARNIER OPÉRA DE MONTE-CARLO

LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO

" L E S I N A T T E N D U S "

Vous connaissiez *Les Imprévus*, découvrez à présent *les Inattendus*. La différence ? Vous n'êtes plus à l'Atelier mais sous les ors de l'Opéra de Monte-Carlo, vous n'êtes plus dans l'élaboration secrète d'un ballet mais dans les derniers réglages d'un grand spectacle avant sa représentation... Un Imprévu démultiplié en quelque sorte ! Jean-Christophe Maillot fait partie de ces rares artistes à avoir su établir grâce à sa personnalité attachante un lien privilégié avec le public. À l'occasion des trentes ans de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, le chorégraphe donne aux « fidèles des ballets » la possibilité d'entrer dans le saint des saints de la Compagnie et de partager un moment exceptionnel avec les danseurs. *Les Inattendus*, c'est quoi ? L'occasion unique d'assister à la répétition d'une des plus belles compagnies dans l'un des plus beaux théâtres du monde.

You may be familiar with the Imprévus sessions – now explore the Inattendus. The difference? This time, we're whisking you away from the Atelier to the Monte-Carlo Opera House, moving away from the first steps of the ballet to the final adjustments in the last dress rehearsal before the big night. Expect the unexpected at an Imprévu session! Thanks to his charisma, Jean-Christophe Maillot is one of those rare artists who has managed to forge a special bond with members of the public. In celebration of the Ballets de Monte-Carlo Company's 30th anniversary, the choreographer is treating 'ballet fans' to the chance to walk sacred Company ground and share an exceptional moment with the dancers. The Inattendus sessions in a nutshell? A unique opportunity to see a dress rehearsal from one of the most dazzling companies in one of the world's most spectacular theatres.



> 18 DÉCEMBRE | 20h00
> 19 DÉCEMBRE | 20h00
> 20 DÉCEMBRE | 16h00

GRIMALDI FORUM | SALLE DES PRINCES

LE MONACO DANCE FORUM PRÉSENTE :

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH

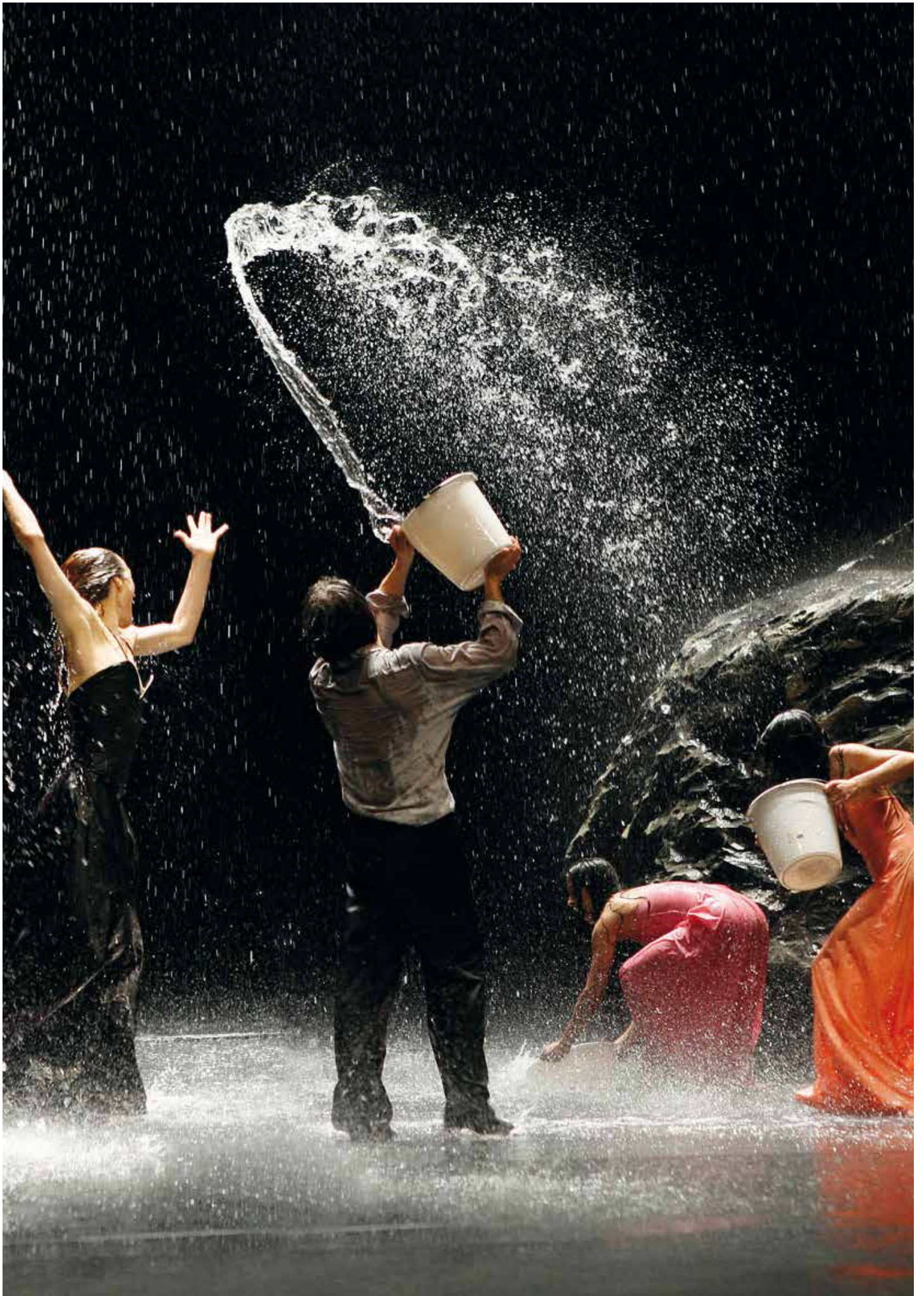
"VOLLMOND" Chorégraphie : PINA BAUSCH

Pina Bausch n'aimait pas expliquer ses oeuvres... Elle préférait laisser au public la liberté de voir ce qu'il voulait. *Vollmond*, pièce emblématique de la grande prêtresse de la danse théâtre, ne possède pas de fil rouge et donne la possibilité au spectateur de s'émouvoir au gré des saynètes qui s'enchaînent en utilisant toute une palette d'émotions (l'humour y tient une place importante). Les trois pièces de Pina Bausch présentées à Monaco ces dernières années nous avaient laissé de merveilleuses images. *Vollmond*, qui est le fruit d'une scénographie spectaculaire, est une pièce elle aussi particulièrement marquante. En 2006, les danseurs ont découvert quelques jours avant la représentation cette mise en scène fascinante utilisant de gros rochers et une impressionnante quantité d'eau.

Pina Bausch doesn't like to explain her pieces... She prefers to allow the audience to take from them what they will. The most famous performance piece by this high priestess of theatrical dance is Vollmond, which has no underlying connective thread, instead releasing the audience to the emotional whims of the playlets that unfurl across an entire palette of emotions (humour is central here). The three plays that Pina Bausch has brought to Monaco over the last few years have left us with some wonderful memories. Vollmond draws on spectacular scenography, and is a particularly memorable play. In 2006, the dancers were introduced to the fascinating stage design comprised of huge boulders and an impressive volume of water mere days before opening night.

VOLLMOND

Une pièce de Pina Bausch - Mise en scène et chorégraphie Pina Bausch - Décor Peter Pabst - Costumes Marion Cito
Collaboration musicale Matthias Burkert, Andreas Eisenschneider Collaboration Robert Sturm, Daphnis Kokkinos, Marion Cito - Musique Amon Tobin, Alexander Balanescu avec le Balanescu Quartett, Cat Power, Carl Craig, Jun Miyake, Leftfield, Magyar Posse, Nenad Jelic, René Aubry, Tom Waits
Première 11 Mai 2006, Wuppertal - Droits de représentation L'Arche Editeur
Durée 2h20



> 29 DÉCEMBRE | 20h00 > 2 JANVIER | 20h00
> 30 DÉCEMBRE | 20h00 > 3 JANVIER | 16h00
> 31 DÉCEMBRE | 20h00 > 4 JANVIER | 20h00

GRIMALDI FORUM |
SALLE DES PRINCES

LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE DEUX ÉTOILES DU BALLET DU THÉÂTRE DU BOLCHOÏ,
OLGA SMIRNOVA & ARTEM OVCHARENKO
Accompagné par L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO
Direction : Nicolas Brochot

"CASSE-NOISETTE COMPAGNIE" Chorégraphie : JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

Présenté à guichets fermés pendant dix jours en 2013, *Casse-Noisette Compagnie* est une plongée dans l'univers artistique de Jean-Christophe Maillot, et par conséquent, celui des Ballets de Monte-Carlo dont il est le Chorégraphe Directeur depuis plus de 20 ans. Racontant les rêves d'une petite fille qui deviennent réels grâce à quelques êtres bienveillants, *Casse-Noisette Compagnie* nous révèle un monde où tout devient possible et où la danse est la plus puissante des magies. Les personnages emblématiques, imaginés par Jean-Christophe Maillot tout au long de sa carrière, traversent cette pièce dont la scénographie truffée d'astuces permet d'ouvrir la malle du chorégraphe et de faire surgir sur scène ses meilleurs amis et ses meilleurs démons.

Introduced in sold-out performances given over ten days in 2013, Casse-Noisette Compagnie plunges the audience into the inner world of Jean-Christophe Maillot, and consequently, into the world of the Ballets de Monte-Carlo for whom he has served as Choreographer and Director for over 20 years. Casse-Noisette Compagnie tells the tale of a little girl whose dreams turn to reality thanks to a handful of benevolent beings in a world where anything is possible, and where dance is the most powerful form of magic. The iconic characters created by Jean-Christophe Maillot throughout his career make reappearances throughout this ballet packed full of winks and nods, offering an intimate glimpse into his choreography and bringing friends and demons to the fore of the stage.

> 3 JANVIER | 14h45
> 4 JANVIER | 18h45

PRE-TALK : retrouvez les artistes une heure et quart avant le spectacle.
Rencontre animée par Laura Cappelle, critique danse au Financial Times.

CASSE-NOISETTE COMPAGNIE

Chorégraphie Jean-Christophe Maillot - Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski - Scénographie Alain Lagarde
Costumes Philippe Guillotel - Lumières Dominique Drillot - Conseiller à la dramaturgie Jean Rouaud
Durée 1h35



ÉVÉNEMENT :
LA COMPAGNIE DES BALLETS
DE MONTE-CARLO

FAIT SON CINÉMA !

LE 30 DÉCEMBRE |
20h00

"CASSE-NOISETTE COMPAGNIE"
Chorégraphie : JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

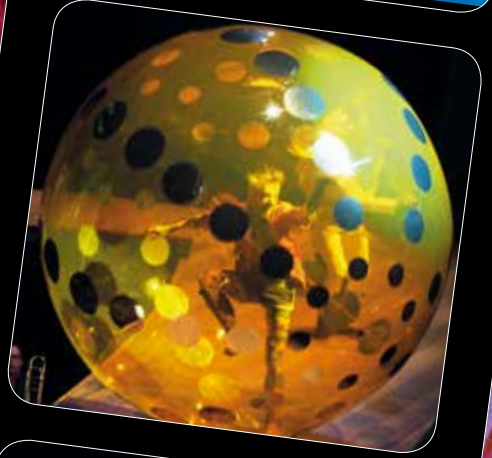
SERA DIFFUSÉ EN DIRECT
ET À L'INTERNATIONAL
DANS VOS SALLES DE CINÉMA !

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE DEUX ÉTOILES DU BALLET DU THÉÂTRE DU BOLCHOI
OLGA SMIRNOVA ET ARTEM OVCHARENKO

AVEC LES BALLETS DE MONTE-CARLO

Accompagné par L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO

Direction : Nicolas Brochot



CASSE-NOISETTE ET COMPAGNIE

Chorégraphie : Jean-Christophe Maillot

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski

Interprété par : l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Direction : Nicolas Brochot

Scénographie : Alain Lagarde

Costumes : Philippe Guillotel

Argument: Jean-Christophe Maillot et Jean Rouaud

Explorant les rêves de Clara qui se réalisent grâce à la magie de la danse, « Casse-Noisette Compagnie » fait écho à la propre expérience de Jean-Christophe Maillot. Arrivé en 1995 en Principauté de Monaco, le Chorégraphe-Directeur des Ballets de Monte-Carlo y a créé un univers où tout devient possible et où la danse permet de relever les défis les plus ambitieux.

Pour comprendre la genèse de ce ballet, il faut repartir quelques années en arrière. En 1992, Jean-Christophe Maillot crée au Centre Chorégraphique National de Tours Casse-Noisette Circus, un ballet qui, pour la première fois, envoie les danseurs sous un chapiteau et abolit les frontières entre art chorégraphique et art circassien. Il ignore à ce moment-là le destin hors norme que ce spectacle connaîtra huit ans plus tard à Monaco. En 2000, l'œuvre créée à Tours est reprise en grand format au cirque de Fontvieille à l'occasion du Jubilé de S.A.S. Le Prince Rainier III. Pendant un mois, Casse-Noisette Circus fait chapiteau comble et consacre définitivement le chorégraphe en Principauté.

Avec Casse-Noisette Compagnie, Jean-Christophe Maillot touche à nouveau le cœur du public en abordant un thème qui lui est cher - l'enfance refusant le monde apoétique des adultes. Nouveau saut en arrière... À la veille de sa nomination à la tête des Ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot signe pour la compagnie L'Enfant et les Sortilèges. Là encore, le monde rationnel des adultes est contrecarré par l'imagination d'un enfant qui impose le sien. Depuis toujours, Jean-Christophe Maillot se nourrit de l'enfance. En témoignent le cinéma en noir et blanc de Jacques Tati qu'il vénère, l'univers des contes qu'il revisite inlassablement ou encore la famille nombreuse d'artistes qui l'entoure à chacune de ses créations. Jean-Christophe Maillot se défend pourtant de toute nostalgie (l'aveu que nous avons capitulé et laissé confisquer nos rêves). Lui, est l'enfant qui refuse la notion de paradis perdu après lequel on court toute sa vie. La danse lui toujours permis de maintenir son univers intact.

Fils d'un peintre qui réalisa de nombreux décors de théâtre, Jean-Christophe Maillot a grandi parmi les toiles, les châssis, les cordes et les poulies. Il a donc su très tôt que les personnages fictifs pouvaient basculer dans la réalité. La petite Clara de Casse-Noisette Compagnie le sait bien elle aussi. Comme elle, Jean-Christophe Maillot a croisé une magicienne puissante en arrivant à Monaco. Sa rencontre avec S.A.R. la Princesse de Hanovre lui a permis d'imaginer pour la compagnie près de quarante ballets et de donner vie à des centaines de rôles. Casse-noisette Compagnie raconte ce rêve éveillé. Les personnages emblématiques créés par Jean-Christophe Maillot tout au long de sa carrière traversent ce spectacle, dont la scénographie truffée d'astuces, permet d'ouvrir la malle du chorégraphe et de faire surgir sur scène ses meilleurs amis et ses meilleurs démons.

CASSE-NOISETTE ET COMPAGNIE

Choreography: Jean-Christophe Maillot

Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Performed by: the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra

Directed by: Nicolas Brochot

Stage design: Alain Lagarde

Wardrobe: Philippe Guillotel

Theme: Jean-Christophe Maillot and Jean Rouaud

“Casse-Noisette Compagnie” explores Clara’s dreams as they come to life through the power of dance, in a reflection of Jean-Christophe Maillot’s own personal experience. The Choreographer-Director of the Ballets de Monte-Carlo moved to the Principality of Monaco in 1995, where he created a world in which anything is possible, and where dance allows for the most ambitious of challenges to be taken on.

The story of this ballet begins a few years earlier in 1992 at the Centre National de Tours, where Jean-Christophe Maillot dreamed up Casse-Noisette Circus, a ballet that brought dancers to the Big Top for the first time, breaching the boundaries that existed between choreographic and circus arts. Back then, he had no idea of the extraordinary fate that lay in store for the show, eight years later in Monaco. In 2000, the ballet that was conceived in Tours was adapted on a larger scale at the Fontvieille circus in honour of H.S.H. Prince Rainier III’s jubilee. Over the course of a month, Casse-Noisette Circus played to a full house and definitively consolidated the choreographer’s reputation in the Principality.

With Casse-Noisette Compagnie, Jean-Christophe Maillot touches the audience once again by tackling a theme that is dear to his heart: that of a child rejecting the poetic void of the adult world. This too has its roots in an earlier event. The day before he was appointed as head of the Ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot created L’Enfant et les Sortilèges for the company, yet another piece in which the rational world of adulthood is thwarted by the imagination of a child who makes the world his own. Jean-Christophe Maillot has always been inspired by childhood, as illustrated by his appreciation of Jacques Tati’s black and white films, the fairy-tale genre he consistently returns to and the extended family of artists that flock around him for each and every one of his creations. Yet Jean-Christophe Maillot never slumps into nostalgia – an admission of capitulation and the renouncement of one’s dreams. He is the child who refuses the concept of a paradise lost, a paradise one might spend an entire lifetime chasing. Dance has always allowed him to keep his inner world intact.

The son of a painter who worked on many a stage backdrop, Jean-Christophe Maillot grew up amongst canvases, frames, ropes and pulleys. From a very young age, he was aware that fictional characters could cross over into reality, as is Casse-Noisette Compagnie’s Clara. Like his protagonist, Jean-Christophe Maillot met a powerful sorceress upon his arrival in Monaco: his encounter with H.R.H. the Princess of Hanover allowed him to create almost forty different ballets and breathe life into hundreds of different roles for the company. Casse-noisette Compagnie is the story of this waking dream. The iconic characters created by Jean-Christophe Maillot over the course of his career are woven through a ballet in which the stage design is packed full of hidden tricks and secrets that lift the veil surrounding the choreographer, shining the spotlight onto his dearest friends and most formidable demons.

Jean-Christophe Maillot **Chorégraphe-Directeur des Ballets de Monte-Carlo**

Rosella Hightower aimait dire de son élève Jean-Christophe Maillot que sa vie n'était qu'une union des opposés. De fait, chez l'actuel Chorégraphe Directeur des Ballets de Monte-Carlo la danse côtoie le théâtre, entre en piste sous un chapiteau, évolue au milieu des arts plastiques, se nourrit des partitions les plus diverses et explore différentes formes de littérature... Son répertoire puise dans le monde des arts au sens large et chaque ballet est un carnet de croquis qui alimente l'œuvre suivante. Jean-Christophe Maillot a ainsi créé en 30 ans un ensemble de soixante pièces, passant de grands ballets narratifs à des formes plus courtes, et dont les multiples connexions reflètent une œuvre qui s'inscrit dans la durée et la diversité. Ni classique, ni contemporain, pas même entre les deux, Jean-Christophe Maillot refuse d'appartenir à un style et conçoit la danse comme un dialogue où tradition sur pointes et avant-garde cessent de s'exclure.

Né en 1960, Jean-Christophe Maillot étudie la danse et le piano au Conservatoire National de Région de Tours, puis rejoint l'École Internationale de Danse de Rosella Hightower à Cannes jusqu'à l'obtention du Prix de Lausanne en 1977. Il est alors engagé par John Neumeier au Ballet de Hambourg où il interprète pendant cinq ans, en qualité de soliste, des rôles de premier plan. Un accident met fin brutalement à sa carrière de danseur.

En 1983, il est nommé chorégraphe et directeur du Ballet du Grand Théâtre de Tours qui deviendra par la suite Centre Chorégraphique National. Il y crée une vingtaine de ballets et fonde en 1985 le Festival de danse « Le Chorégraphique ». En 1987, il crée pour les Ballets de Monte-Carlo *Le Mandarin Merveilleux* qui fait événement. Il devient conseiller artistique de la compagnie pour la saison 1992-1993, puis est nommé chorégraphe-directeur par S.A.R. la Princesse de Hanovre en septembre 1993.

Son arrivée à la direction des Ballets de Monte-Carlo fait prendre un nouvel essor à cette compagnie de 50 danseurs dont on reconnaît depuis 20 ans le niveau de maturité et d'excellence. Il y crée près de 30 ballets dont certains, tels que *Vers un paysage* (1995), *Roméo et Juliette* (1996), *Cendrillon* (1999) *La Belle* (2001), *Le Songe* (2005), *Altro Canto* (2006), *Faust* (2007), *LAC* (2011) et *CHORE* (2013) font la réputation des Ballets de Monte-Carlo dans le monde entier. Plusieurs de ces œuvres sont inscrites désormais au répertoire de grandes compagnies internationales telles que les Grands Ballets Canadiens, le Royal Swedish Ballet, le Ballet National de Corée, le Stuttgart Ballet, le Royal Danish Ballet, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, le Pacific Northwest Ballet, l'American Ballet Theatre, le Bêjart Ballet Lausanne. En 2014, il crée *La Mégère apprivoisée* pour le Ballet du Théâtre Bolchoï.

Également sensible au travail des autres artistes, Jean-Christophe Maillot est connu pour son esprit d'ouverture et sa volonté d'inviter des chorégraphes au style différent à créer pour la Compagnie. En 2000, ce même désir de présenter l'art chorégraphique sous de multiples angles l'incite à créer le Monaco Dance Forum, une vitrine internationale de la danse qui présente un foisonnement éclectique de spectacles, d'expositions, d'ateliers et de conférences.

En 2007, il réalise sa première mise en scène d'opéra, *Faust*, pour le Théâtre National de la Hesse et en 2009, *Norma* pour l'Opéra de Monte-Carlo. En 2007, il réalise son premier film chorégraphique, *Cendrillon* puis *Le Songe* en 2008. En 2009, il élabore le contenu et coordonne le Centenaire des Ballets Russes à Monaco qui verra affluer pendant un an en principauté plus de 50 compagnies et chorégraphes pour 60 000 spectateurs. En 2011, la danse à Monaco vit une évolution majeure dans son histoire. Sous la Présidence de S.A.R. La Princesse de Hanovre, les Ballets de Monte-Carlo réunissent désormais au sein d'une même structure la compagnie des Ballets de Monte-Carlo, le Monaco Dance Forum et l'Académie Princesse Grace. Jean-Christophe Maillot est nommé à la tête de ce dispositif qui concentre à présent l'excellence d'une compagnie internationale, les atouts d'un festival multiforme et le potentiel d'une école de haut niveau.

Jean-Christophe Maillot est Commandeur dans l'Ordre du Mérite Culturel de la Principauté de Monaco, Commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres et Chevalier de la Légion d'Honneur en France. Le 17 novembre 2005, il est nommé Chevalier dans l'Ordre de Saint Charles par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. En 2008, il reçoit à Moscou le Prix Benois de la Danse du Meilleur Chorégraphe ainsi que le « Premio Dansa Valencia 2010 ». En 2015, il obtient avec *La Mégère Apprivoisée* trois Masques d'or dont celui du meilleur spectacle.

Alain Lagarde
Scénographe
(Casse-Noisette et Compagnie, créations de Jean-Christophe Maillot)

Après une formation de scénographe à l'École du Théâtre National de Strasbourg, Alain Lagarde signe les décors de plus d'une centaine de spectacles différents, que ce soit pour l'opéra, le théâtre, la danse ou la comédie musicale.

Pour le théâtre lyrique, il continue à signer des scénographies pour l'Opéra de Paris, le Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, le Grand Théâtre de Genève, les Opéras de Frankfurt et de Hambourg en Allemagne, ainsi que pour l'Opéra National de Vienne et la Brooklyn Academy of Music de New York.

Pour le théâtre français, il a créé les décors et les costumes des pièces Platonov et des Papiers d'Aspern, qui ont été jouées sur la prestigieuse scène de la Comédie Française, ainsi que les décors de Boris Goudonov, sous la direction musicale de Valery Gergiev pour l'Opéra de Lyon et le Théâtre Antique d'Orange. Il continue à participer au festival annuel de Stratford au Canada.

Alain Lagarde a créé la scénographie de nombreuses comédies musicales internationales, telles que Mozart, l'opéra rock, produit par Olivier Dahan et qui a été en tournée en 2012.

Brigitte Lefèvre, Directrice du Ballet de l'Opéra national de Paris, l'a invité à travailler avec les chorégraphes. Il a donc réalisé les décors et costumes des Familiers du Labyrinthe et de l'Envol d'Icare. Il travaille toujours avec Michèle Noiret et a réalisé les décors de ses autres productions.

Plus récemment, il a travaillé avec Patrick de Bana pour lequel il a réalisé les décors de Windgames pour l'Opéra National de Vienne, d'Apollo Musagète pour le Spring festival de Tokyo et de The Rite of Spring pour le théâtre d'opéra et de ballet de Novossibirsk.

Il a rencontré Jean Christophe Maillot cette année et "Switch" est le fruit de leur première collaboration.

Il réalisera la scénographie de Casse-Noisette Compagnie pour les Ballets de Monte Carlo en décembre prochain.

Dominique Drillot
Lumières
(Casse-Noisette et Compagnie, créations de Jean-Christophe Maillot)

Né en 1959, à Tours, Dominique Drillot est un plasticien complet. Parallèlement à ses études aux Beaux-Arts, il travaille comme régisseur, peintre-décorateur et accessoiriste. En 1987, il signe son premier décor pour Jean-Christophe Maillot (Thème et 4 Variations) avec lequel il collabore régulièrement. Il développe cette relation scénographie - chorégraphie avec d'autres artistes comme Ramon Oller, Bruno Jacquin, Graham Lustig, Conny Jansen, Ted Brandsen et Josette Baiz. D'autres compagnies font appel à lui, notamment le Ballet du Nord, le Ballet de l'Opéra de Rome, le Lyon Opéra-Ballet, le Ballet du Grand Théâtre de Bordeaux, le Ballet de Stuttgart, le British Ballet Columbia, Introdans et les Ballets de Monte-Carlo, en qualité de scénographe ou de créateur lumières. Pour Jean-Christophe Maillot il a créé à Monaco les éclairages de Bêtes Noires, Home, Sweet Home, Dov'è la Luna, Ubuhuha, Vers un Pays Sage, Duo d'anges, Concert d'anges, Roméo et Juliette, Recto Verso, l'Île, Cendrillon, Casse-Noisette Circus, Opus 40, Entrelacs, Oeil pour Oeil, La Belle, Men's Dance, D'une rive à l'autre, Les Noces, Miniatures et Le Songe. Il y a créé également les éclairages de Bertrand d'At, Renato Zanel-la, Serge Bennathan, John Alleyne, Itzik Galili et Lucinda Childs. Dans d'autres compagnies il a réléisé ceux de Ed Wubbe, Gian Franco Paoluzzi, Ginette Laurin, Renato Zanel-la, Ton Wiggers, Heinz Spoerli, Nils Christie, Kirsten Debroek, Conny Jansen, Miriam Dietrich, Ted Brandsen et Josette Baiz.

En Octobre 2004, Dominique Drillot a été nommé officiellement professeur de scénographie à l'Ecole Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco.

Philippe Guillotel
Costumes
(Casse-Noisette et Compagnie, chorégraphies de Jean-Christophe Maillot)

Né à Paris en 1955, Philippe Guillotel, donne libre cours à sa passion pour le costume depuis son enfance, où il confectionne sa première collection pour ours en peluche. «Si l'homme a marché sur la lune, je ne vois pas pourquoi j'aurais des limites, tout est possible !», affirme-t-il, «on peut tout coudre, la terre entière, la peau du ciel !»

Il réalise ses premières productions au Club Méditerranée et devient, dès le début des années 1980, styliste puis « couturier d'appartement » pour les amis, en attendant ses premières commandes de "stars" : le costume de scène à paillettes de Richard Gotainer, Lio à l'Olympia, les clips de Julien Clerc, Alain Souchon, New Order, Zouk Machine.

Dans sa société "A bouts d'habits" à Montreuil, il troque ses ciseaux contre une scie à métaux ou un chalumeau et s'attaque à la tôle, au plastic, au latex, au lycra sur mousse, au tyvek (textile mi-chaîne, mi-trame utilisé en chirurgie), et au plastazot (sorte d'isolant). Il crée ses propres teintures. «Un rouge "sang caillé-côte de bœuf" n'est jamais facile à trouver dans le commerce !».

Il joue à fausser les perspectives, changer les échelles, et décaler les univers. À l'esthétique de ses costumes, s'ajoute le mouvement au service du vêtement.

Il est appelé à créer les costumes de spectacles chorégraphiques (Karole Armitage, Josette Baiz, Philippe Decouflé...), de publicités (EDF, Orangina...), de comédies musicales telles que Starmania, et est représenté dans le défilé de haute couture de Valentin Yudashkin et Cirque 96 au Cirque d'Hiver.

Des événements particulièrement médiatisés marquent la consécration de Philippe Guillotel : le défilé du Bicentenaire de la Révolution Française, La Marseillaise mis en scène par Jean-Paul Goude en 1989, les cérémonies d'ouverture et de clôture des J.O. d'Albertville en 1991/92, pour lesquelles il signe quelques 5000 costumes, et le spectacle gigantesque du lancement de la Coupe du Monde de Football en 1998.

Ses travaux font l'objet de nombreuses expositions, notamment Gitanes (Seita, 1994) et Des costumes pour Marseille (Frac Théâtre de Marseille, 1995). Par ailleurs, des expositions personnelles se tiennent à la Salle de Légion d'honneur de St Denis (1995) et au Volcan du Havre (1996).

Enfin, il réalise 3000 costumes avec Tanino Liberatore (Dessinateur de bandes dessinées, notamment de Rank Xerox), pour le film d'Alain Chabat Mission Cléopâtre, pour lequel il reçoit un César en 2003.

Il réalise les costumes de Tricodex, ballet de Philippe Decouflé pour le Ballet de l'Opéra National de Lyon.

Pour les Ballets de Monte-Carlo, il a déjà réalisé les costumes de La Belle (2001), ceux D'une Rive à l'Autre (2002), ceux de Noces (2003) et Miniatures (2004) et Le Songe en 2005.

En 2006, il réalise les costumes de Sombbrero de Philippe Decouflé juste après avoir terminé Love, le spectacle sur la musique des Beatles avec Le Cirque du Soleil à Las Vegas. Début 2007, il crée les costumes de Faust, opéra de Gounod, mis en scène par Jean-Christophe Maillot à l'Opéra de Wiesbaden. En 2007, Il travaille sur une version chorégraphique de Faust pour Les Ballets de Monte-Carlo et crée les costumes pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques des Petits Etats, mise en scène par Jean-Christophe Maillot.

Dès 2008, il a commencé à travailler sur les costumes d'un spectacle du Cirque du Soleil sur l'histoire du cinéma, dont la première aura lieu en juillet 2011 au Kodak Theatre à Hollywood. Dans la foulée, il imaginera (toujours pour le Cirque du soleil) des costumes pour un spectacle sur Michael Jackson en 2013 à Las Vegas.

Jean Rouaud

Conseiller à la dramaturgie

(Casse-Noisette et Compagnie, chorégraphies de Jean-Christophe Maillot)

Sa maîtrise de lettres en poche, Jean Rouaud exerce divers petits métiers. En 1978, il entre à 'Presse Océan' et rédige bientôt des papiers pour la 'une' du journal. Il monte ensuite à Paris. En 1990, il fait paraître son premier roman, « Les champs d'honneur », un coup de maître puisqu'il obtient aussitôt le Prix Goncourt. Marqué par la mort de son père au lendemain de Noël alors qu'il avait onze ans, puis par celle de sa mère en 1997, avant même qu'elle ait pu lire les lignes qu'il lui avait consacrées dans ses derniers romans, Jean Rouaud ressuscite au fil de ses œuvres cette famille décimée, à l'aide de mots simples et de clins d'œil emplis de malice et de tendresse.

Depuis, il a publié une vingtaine de livres (traduits en 29 langues), écrit des pièces de théâtre, des scénarios, des textes de chanson, réalisé des documentaires... En 2007, il signe le scénario de « Moby Dick », une bande dessinée illustrée par Denis Desprez et en 2008 il publie « La fiancée juive ». Ce recueil est accompagné d'un CD sur lequel figure un blues qu'il a lui-même composé et interprété. En 2009, il publie « La femme promise » et son dernier roman, « Comment gagner sa vie honnêtement », est paru en mars 2011.

Tanztheater Wuppertal

Ses débuts ont été très controversés. En 1973 Pina Bausch fut nommée directrice de la danse pour le théâtre de Wuppertal et le style qu'elle développa à ses débuts, un mélange de danse et de théâtre, était totalement inconnu. Dans ses représentations, les acteurs ne se contentaient pas de danser ils parlaient, chantaient et parfois même, ils pleuraient ou riaient. Mais ce style étranger parvint à s'imposer. A Wuppertal une révolution était en marche et visait à émanciper et à redéfinir la danse à travers le monde. Le théâtre de danse évoluait dans un genre unique inspirant les chorégraphes du monde entier et influençant le théâtre ainsi que le ballet. Son succès mondial peut être attribué au fait que Pina Bausch fit d'un besoin universel, le thème principale de son œuvre : le besoin d'amour, d'intimité, de sécurité émotionnelle. A cette fin, elle développa une forme artistique qui pourrait s'intégrer dans des influences culturelles très diverses. Dans des excursions poétiques invariablement renouvelées, elle chercha à savoir ce qui nous permet de satisfaire à notre besoin d'amour et ce qui nous en empêche. Son monde à elle est un théâtre international qui ne cherche pas à donner des leçons, qui ne prétend pas tout savoir mieux que les autres mais qui suscite des expériences : grisantes ou tristes, douces ou conflictuelles, souvent comiques ou absurdes. Cela crée des images animées de paysages intérieurs, explorant la nature précise des sentiments humains sans jamais abandonner l'espoir que le désir d'amour se réalise enfin un jour. Outre l'espoir, un rendez-vous avec la réalité est un autre thème important de son œuvre les pièces sont invariablement liées à des choses connues de tous les spectateurs, dont les spectateurs ont fait l'expérience personnellement et physiquement. Au cours des trente-six années pendant lesquelles Pina Bausch a dirigé le Tanztheater Wuppertal, et jusqu'à sa mort en 2009, elle a créé

une œuvre qui jette un regard assuré sur la réalité tout en nous donnant le courage d'être fidèle à nos propres souhaits et désirs. Son unique ensemble, riche de personnalités différentes, continuera à entretenir ces valeurs dans les années à venir.

PINA BAUSCH

Parler des gens à travers la danse

Elle est née en 1940 à Solingen, sous le nom de Philippine Bausch; Sous son surnom Pina, sa renommée internationale commença à Wuppertal avec son théâtre de la danse. Ses parents étaient gérants d'un restaurant attenant à un hôtel, à Solingen, et Pina ainsi que ses frères et sœurs leur donnaient un coup de main. Elle apprit à observer les gens et surtout les choses fondamentales qui les animent. L'atmosphère de sa tendre enfance résonne dans ses œuvres; on entend de la musique, les gens viennent et s'en vont et parlent de leur désir de bonheur. Sa petite expérience de la guerre se reflète également dans ses œuvres, dans des crises soudaines de panique, la peur d'un danger anonyme.

Ayant déjà dansé dans le ballet pour enfants de Solingen, à l'âge de 14 ans, Pina Bausch a commencé à étudier la danse avec Kurt Jooss à l'université Folkwang School d'Essen. Jooss était un grand adepte de la danse moderne allemande d'avant et d'après-guerre, qui s'était libérée des entraves du ballet classique. Toutefois, dans son enseignement, Jooss cherchait à réconcilier les révolutionnaires de la danse avec les règles fondamentales du ballet. La jeune étudiante Bausch acquit, par conséquent, des techniques d'expression créative ainsi que la maîtrise des fondamentaux. La proximité d'autres arts enseignés à la Folkwang School, tels que l'opéra, la musique, le théâtre, la sculpture, la peinture, la photographie, le design, a également eu une grande influence sur elle, résultant en une approche totalement ouverte des médias en tant que chorégraphe.

En 1958 Pina Bausch obtint son diplôme de la Folkwang School avec mention, ce qui lui valut d'obtenir une bourse du Deutschen Akademischen Austauschdienst (Bureau d'échange pédagogique allemand : DAAD) pour partir étudier en tant qu' 'étudiante spéciale' à la prestigieuse Juilliard School of Music à New York. La ville était considérée comme la Mecque de la danse où le ballet classique fut réinventé grâce à George Balanchine et la danse moderne développée. Les professeurs de Pina Bausch étaient, entre autres, Antony Tudor, José Limón, des danseurs de la compagnie Martha Graham, Alfredo Corvino et Margret Craske. En tant que danseuse, elle travailla avec Paul Taylor, Paul Sanasardo et Donya Feuer. Elle ne manquait jamais une occasion de voir des spectacles et absorbaient toutes les tendances. Enthousiasmée par la diversité culturelle de New York, elle y resta une année supplémentaire. Elle devait toutefois financer son séjour et trouva un emploi au Metropolitan Opera, avec Antony Tudor. Dans son œuvre ultérieure, son amour de l'opéra et son respect pour la tradition musicale a joué un rôle tout aussi important que, par exemple, son amour du jazz. La distinction entre musique 'sérieuse' et 'populaire' toujours très ancrée en Allemagne n'avait aucune importance pour elle. Elle accordait la même importance à tous les genres de musique, tant qu'ils exprimaient des émotions sincères.

Deux ans après être partie pour New York, Kurt Jooss lui demanda de revenir à Essen. Il avait réussi à redonner une nouvelle vie au Folkwang Ballet, qui avait été rebaptisé Folkwang Tanzstudio. Pina Bausch dansait dans des œuvres de Jooss, anciennes et nouvelles, et l'assistait dans ses chorégraphies. Lorsque le Folkwang Tanzstudio eut besoin de nouvelles pièces, elle se mit à la chorégraphie et créa des œuvres telles que *Fragment* ou *Im Wind der Zeit* (dans l'air du temps), pour laquelle elle reçut le premier prix à l'occasion de l'International Choreographic Workshop de 1969 à Cologne. Elle créa ses premières œuvres à Wuppertal en tant que chorégraphe invitée, réalisées avec des membres du Folkwang Tanzstudio: *Aktionen für Tänzer* (actions pour danseurs) en 1971 les *Bacchanales de Tannhäuser* en 1972. En 1973 le directeur du théâtre de Wuppertal, Arno Wüstenhöfer la nomma directrice du Wuppertal Ballet, qu'elle rebaptisa le *Tanztheater Wuppertal*. Le terme *Tanztheater*, ou théâtre de danse, utilisé par Rudolf von Laban dans les années 1920, est une déclaration d'intentions; ce terme désigne une émancipation des habitudes des danseurs de ballet et la liberté totale de choisir un moyen d'expression et Pina Bausch a développé plusieurs nouveaux genres à peu d'intervalles. Avec les deux opéras de Gluck *Iphigénie en Tauride* (1974) et *Orphée et Eurydice* (1975) elle créa les premiers opéras dansés. En 1974, avec *Ich bring dich um die Ecke* (Je te fais la peau), elle entra dans le monde frivole des chants populaires, alors que *Komm, tanz mit mir* (viens, danse avec moi) met en scène les chants folkloriques allemands et *Renate wandert aus* (Renate s'en va) met en avant les clichés des opérettes (en 1977). En 1975, sa chorégraphie pour *Le Sacre du printemps* d'Igor Stravinsky allait être un évènement marquant ; la force émotionnelle et la grande présence physique de cette pièce devinrent les marques de fabrique de son œuvre. Kurt Jooss lui avait enseigné l'honnêteté et la précision'. Bausch mettait ces deux valeurs en avant en déployant une énergie dramatique inconnue auparavant. Dans les premiers temps, cela provoqua une certaine consternation de la presse et du public de Wuppertal. La confrontation avec les réelles intentions cachées derrière les mouvements de l'homme était douloureuse. Pour de nombreuses personnes, la peine et le désespoir évoqués dans la pièce de 1977, *Blaubart – Beim Anhören einer Tonbandaufnahme von Bela Bartóks Oper 'Herzog Blaubarts Burg'* (Barbe-bleue. En écoutant un enregistrement de l'opéra de Bela Bartók 'Le château du comte de Barbe-bleue') dans laquelle des passages de musique sont répétés inlassablement, ont été ressentis comme une torture. Mais, en lien avec son talent pour le théâtre, Pina Bausch a également fait preuve d'un grand sens de l'humour dès le début, tel que lors d'une soirée consacrée à Brecht et Weill : *Die sieben Todsünden* (les sept péchés capitaux des petits bourgeois) et *Fürchtet Euch nicht* (n'ayez pas peur) en 1976. La seconde partie, dans laquelle hommes et femmes portent des vêtements féminins et Bausch joue avec les conventions de rôles de genre bien enracinées, est à la fois divertissante et drôle.

En 1978 Pina Bausch a changé de méthodes de travail. Invitée par le Directeur du théâtre de Bochum, Peter Zadek, à créer sa propre version de Macbeth de Shakespeare, elle se retrouva dans une situation difficile. Une grande partie de sa troupe ne voulait plus travailler avec elle car il n'y avait pas assez de danse conventionnelle dans ses œuvres. Elle accepta le défi de Bochum avec 4 danseurs, cinq acteurs et un chanteur. Avec cette distribution il lui était impossible de créer une chorégraphie, elle commença donc à demander à ses artistes de faire des recherches sur les thèmes de cette pièce. Le résultat de cette recherche commune fut joué pour la première fois le 22 avril 1978 à Bochum sous le titre très long *Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss, die andern folgen* (il la prend par la main et la conduit au château, les autres suivent) et fut quasiment étouffé par les huées des spectateurs. En faisant cette démarche inhabituelle, Pina Bausch avait finalement trouvé la forme que prendrait son œuvre, son imagerie onirique, poétique et son langage corporel justifiant le succès mondial qu'elle obtint bientôt. En prenant les émotions essentielles des gens comme point de départ, leurs angoisses et leurs besoins, leurs souhaits et leurs désirs, le Tanztheater de Wuppertal fut non seulement compris dans le monde entier, mais déclencha une révolution chorégraphique mondiale. Le secret de ce succès réside probablement dans le fait que le théâtre de danse de Pina Bausch ose porter un regard stoïque sur la réalité, tout en nous invitant au rêve. Ce théâtre prend le quotidien des spectateurs au sérieux tout en soutenant leurs espoirs de jours meilleurs. Pour leur part, ils doivent prendre leurs responsabilités. Tous les hommes et toutes les femmes des pièces de Pina Bausch peuvent en faire l'essai avec la plus grande précision et la plus grande honnêteté, ce qui les rapproche du bonheur et les en éloigne ; Ils ne peuvent pas offrir une panacée. Toutefois, ils quittent toujours les spectateurs avec la certitude que, malgré tous leurs hauts et leurs bas, ils survivront à la vie.

En janvier 1980, le compagnon de vie de Pina Bausch, Rolf Borzik, décéda. Dans ses débuts, des décors et costumes de scène s'étaient parfaitement adaptés au théâtre de danse. Après sa mort, son œuvre fut poursuivie par Peter Pabst (décors) et Marion Cito (costume). Les espaces créés sont alors poétiques, l'extérieur y tient souvent une place importante, la scène se transforme en paysage. Les espaces sont physiques et influent sur les mouvements des danseurs. L'eau et la pluie permettent d'être vu à travers les vêtements ; la terre transforme chaque mouvement en une épreuve de force; on retrouve les pas des danseurs dans une couche de feuilles mortes. Les espaces varient entre les intérieurs du dix-neuvième siècle et les planches de bois dénudées du minimalisme japonais. Les costumes peuvent être tout aussi élégants qu'absurdes, du raffinement d'une tenue de soirée au plaisir puéril du déguisement. Tout comme les pièces, les décors et les costumes de scène reflètent le quotidien et vont même au-delà, atteignant une beauté onirique et une certaine apesanteur. L'humour et la beauté, souvent négligés dans les débuts, même s'ils se cachaient derrière ce qui semblait moche, au premier abord, furent progressivement compris au fil des années. On finit par comprendre en quoi consistait le théâtre de danse; il ne s'agissait pas de provocation mais, selon les termes de Pina Bausch, 'd'un lieu de rencontre'.

Le développement international du théâtre de danse résulta en de nombreuses coproductions internationales pour le Tanztheater Wuppertal : Viktor, Palermo Palermo et O Dido en Italie, Tanzabend II (Soirée dansante II) à Madrid, Ein Trauerspiel (Une tragédie) à Vienne, Nur Du (Seulement toi) à Los Angeles, Der Fensterputzer (Le laveur de vitres) à Hong Kong, Masurca Fogo à Lisbonne, Wiesenland (Terre verte) à Budapest, Água au Brésil, Nefés à Istanbul, Ten Chi à Tokyo, Rough Cut à Seoul, Bamboo Blues en Inde et plus récemment la nouvelle production 2009 au Chili, à laquelle Pina Bausch ne sera plus en mesure de donner un titre. L'œuvre, autrefois controversée, s'est finalement transformée en un théâtre mondial, capable de prendre toutes les colorations culturelles et de traiter chaque individu avec le même respect. Le but de ce théâtre n'est pas de prêcher, mais plutôt de constituer une première expérience de la vie à laquelle chaque spectateur est invité à assister au travers des danseurs. Ce théâtre international est généreux, a une vision détendue du monde et charme les spectateurs. Il les invite à faire la paix avec la vie et à avoir confiance en eux. C'est un médiateur interculturel, un messager de liberté et de compréhension mutuelle. C'est un théâtre qui n'est influencé par aucune idéologie et aucun dogme, observant le monde avec le moins de préjugés possibles et remerciant la vie, sous toutes ses facettes. En-dehors des découvertes rapportées du voyage qui commence avec chaque nouvelle pièce, en-dehors des nombreuses petites scènes et des nombreux danseurs, toujours plus nombreux au fil des ans, une image globale d'une énorme complexité est reconstituée, pleine de tournants surprenants. Le Tanztheater Wuppertal doit la reconnaissance aux êtres humains et se doit donc de faire preuve d'un humanisme sans limites.

Pina Bausch a reçu de nombreux prix et de nombreuses marques d'approbation pour son œuvre y compris le prix Bessie à New York en 1984, le Prix allemand de la Danse en 1995, le Prix du théâtre de Berlin en 1997, le Praemium Imperiale japonais en 1999, le prix Nijinski de Monte-Carlo, le Masque d'Or de Moscou en 2005 et le Prix Goethe de la ville de Francfort en 2008. En juin 2007 elle fut présentée à la Biennale du Lion d'Or de Venise pour l'ensemble de son œuvre et en novembre de cette année, elle reçut le prestigieux Prix de Kyoto. En 1997, le gouvernement allemand lui remit l'Ordre du Mérite de la République Fédérale d'Allemagne, elle reçut l'Ordre du Mérite français avec le titre de Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres et 1991 et fut faite Chevalier de la Légion d'Honneur en 2003. Elle fut nommée docteur honoris causa dans de nombreuses universités.

Le 30 juin 2009 l'itinéraire de la vie de Pina Bausch prit fin. Elle restera dans les esprits comme l'un des plus grands chorégraphes du vingtième siècle.

NORBERT SERVOS - Traduit par Steph Morris

Jean-Christophe Maillot

Choreographer-Director of the Ballets de Monte-Carlo

Rosella Hightower liked to say of her student Jean-Christophe Maillot, that his life was just a union of opposites. In fact, for the current Choreographer-Director of the Ballets de Monte-Carlo, dance combines with theatre, enters the ring under a big top, evolves into the arena of visual arts, is fuelled by the most diverse scores and explores different forms of literature... His repertoire draws from the world of art in the broadest sense and each ballet is a sketch book which feeds the following work. Thus, over 30 years, Jean-Christophe Maillot has created an ensemble of sixty pieces ranging from great narrative ballets to shorter formats, and where multiple connections reflect a work which forms part of the history and diversity. Neither classical nor contemporary, not even between the two, Jean-Christophe Maillot refuses to adhere to one style and designs dance like a dialogue where tradition on pointes and the avant-garde are no longer mutually exclusive.

Born in 1960, Jean-Christophe Maillot studied dance and piano at the Conservatoire National de Région de Tours, before joining the Rosella Hightower International School of Dance in Cannes until winning the Prix de Lausanne in 1977. He was then hired by John Neumeier at the Hamburg Ballet, where he danced in principal roles as a soloist for five years. An accident brought his dancing career to an abrupt end.

In 1983, he was appointed choreographer and director of the Ballet du Grand Théâtre de Tours, which later became a National Centre of Choreography. He created around twenty ballets for this company and in 1985, founded the Dance Festival, «Le Chorégraphique». In 1987, he created Le Mandarin Merveilleux for the Ballets de Monte-Carlo, which was a great success. He became the company's Artistic Advisor for the 1992-1993 season and was then appointed Director-Choreographer by H.R.H. the Princess of Hanover in September 1993.

His arrival at the Ballets de Monte-Carlo set the company on a new path that quickly developed the level of maturity and excellence for which this company of 50 dancers has been renowned for 20 years. He has created almost 30 ballets for the company, some of which, such as Vers un pays sage (1995), Romeo and Juliet (1996), Cinderella (1999) La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007), LAC (2011), CHORE (2013) and Casse-Noisette Compagnie (2013) have forged the reputation of the Ballets de Monte-Carlo across the world. Several of these works are now included in the repertoires of major international ballet companies, such as the Grands Ballets Canadiens, the Royal Swedish Ballet, the Korean National Ballet, the Stuttgart Ballet, the Royal Danish Ballet, the Ballet du Grand Théâtre de Genève, the Pacific Northwest Ballet, the American Ballet Theatre and the Bêjart Ballet Lausanne. In 2014, he creates La Mègère Apprivoisée for the Ballet of Bolshoi Theatre.

Also aware of the work of other artists, Jean-Christophe Maillot is known for his spirit of openness and his commitment to inviting choreographers with a different style to create for the company. In 2000, this same desire to present the choreographic art in all its many forms led him to create the Monaco Dance Forum, an international showcase for dance which presents an eclectic proliferation of shows, exhibitions, workshops and conferences.

In 2007, he produced his first stage opera, Faust for the Hessisches Staatstheater and in 2009 Norma for the Monte-Carlo Opera. In 2007, he created his first choreographic film with Cinderella then Le Songe in 2008. In 2009, he developed the content and coordinated the Centenary of the Ballets Russes in Monaco, which would see over 50 companies and choreographers pass through the Principality in one year, providing entertainment for 60,000 audience members. In 2011, dance in Monaco underwent a major and historical change. Under the presidency of H.R.H. the Princess of Hanover, the Ballets de Monte-Carlo now incorporates the Ballets de Monte-Carlo Company, the Monaco Dance Forum and the Princess Grace Academy under a single organisation. Jean-Christophe Maillot was appointed head of this organisation which now unites the excellence of an international company, the benefits of a multi-format festival and the potential of a high-level school.

Jean-Christophe Maillot is an Commander in the Ordre du Mérite Culturel of the Principality of Monaco, Commandeur of the Ordre des Arts et Lettres and Chevalier of the Légion d'Honneur in France. On 17th November 2005, he was appointed Chevalier of the Ordre de Saint Charles by H.S.H. Prince Albert II of Monaco. In 2008, in Moscow, he received the Prix Benois de la Danse for the Best Choreographer along with the «Premio Dansa Valencia 2010». En 2015, he won with La Mègère Apprivoisée three Golden Mask including best performance.

Alain Lagarde
Set Designer
(Casse-Noisette et Compagnie, creations by Jean-Christophe Maillot)

Since his studies in Scenography at the National Theatre Academy of Strasbourg, Alain Lagarde has created set designs for over a hundred different productions, be it for the opera, theatre, dance or musicals.

For Lyric theatre, he continues working with the Paris Opera, the Opera de la Monnaie in Brussels, the Grand Theatre of Geneva, the Frankfurt and Hambourg Operas in Germany, as well as the Staatsoper in Vienna and the Brooklyn Academy of Music in New York.

For French theatre he designed the stage sets for productions such as *Platonov* and *les Papiers d'Aspern*, performed at the prestigious Comédie Française and *Boris Goudonov*, musical direction of Valery Gergiev for Lyon Opéra and Théâtre Antique Orange.

He continues to participate in the annual Stratford Festival in Canada.

Alain Lagarde conceived of the scenography for many international musicals, notably *Mozart*, a rock Opéra, directed by Olivier Dahan and on world tour in 2012.

Brigitte Lefevre, Directrice of the Paris Opera Ballet, invited him to collaborate with choreographers Michèle Noiret and Thierry Malandain. He created the set designs for the Paris Opera Ballet's productions of *Familliers du Labyrinthe* and *l'Envol d'Icare*. He continues to work closely with Michèle Noiret on her other productions.

More recently, it was with Patrick de Bana that he created the scenography of *Windgames* for the Staatsoper of Vienna, *Apollo Musagète* for the Spring festival in Tokyo and *The Rite of Spring* for the theatre opera ballet of Novossibirsk.

He met Jean Christophe Maillot this year and "Switch" is his first collaboration with him.

He will conceive the scenography of *Casse Noisette Compagnie* for the Ballet of Monte Carlo next december.

Dominique Drillot
Lights
(Casse-Noisette et Compagnie, creation by Jean-Christophe Maillot)

Born in 1959 in Tours, he studied the Fine Arts at the Beaux-Arts in Tours while, at the same time, working as assistant director, stage and accessories. In 1987, he created his first stage design for Jean-Christophe Maillot (*Thème et 4 Variations*) with whom he has collaborated regularly since then (*Le Jardin Jeux d'Amour*, *Ubuhuha*, *Lueur d'Amour*, *Vers un Pays Sage*, *Recto Verso*). He has developed this collaboration with choreographers, working with such artists as Ramon Oller, Bruno Jacquin, Graham Lustig, Conny Jansen, Ted Brandsen and Josette Baiz. He has been invited to work with the Ballet du Nord, the Rome Opera Ballet, the Lyon Opera Ballet, the Grand Théâtre de Bordeaux, the Stuttgart Ballet, the Ballet British Columbia, *Introdans* and has regularly collaborated with *Les Ballets de Monte-Carlo*, both as director and lighting designer. In Monaco, he has created the lighting for Jean-Christophe Maillot's *Bêtes Noires*, *Home Sweet Home*, *Dov'è la Luna*, *Ubuhuha*, *Vers un Pays Sage*, *Duo d'Ange*, *Concert d'Ange*, *Romeo and Juliet*, *Recto Verso*, *Île*, *Cinderella* and *Casse-Noisette Circus*, *Opus 40*, *Entrelacs*, *Oeil pour Oeil*, *La Belle*, *Men's Dance*, *D'une rive à l'autre*, *Les Noces*, *Miniatures*, *Le Songe*, as well as for *Bertrand d'At*, *Renato Zanella*, *Serge Bennathan*, *John Alleyne*, *Itzik Galili* and *Lucinda Childs*; In the Netherlands, he has worked with *Ed Wubbe*, *Gian Franco Paoluzzi*, *Ginette Laurin*, *Renato Zanella*, *Ton Wiggers*, *Heinz Spoerli*, *Nils Christie*, *Kirsten Debroek*, *Conny Jansen*, *Miriam Dietrich*, *Ted Brandsen* and *Josette Baiz*.

In October 2004, Dominique Drillot was officially appointed as professor of scenography at the Ecole Supérieure des Beaux-arts of Monaco.

Philippe Guillotel
Costumes
(Casse-Noisette et Compagnie, creation by Jean-Christophe Maillot)

Born in Paris in 1955, Philippe Guillotel gave free rein to his passion for costume since his childhood, when he created his first collection for his teddy bear. "If man can walk on the moon, I don't see why I should have limits; everything is possible," he says; "everything can be sewn, the whole world, the skin of the sky!" He created his first pieces at Club Mediterranean and, by the beginning of the 1980s, became stylist and "apartment couturier" for friends, while waiting for his first commission from "stars": sequined stage costumes for *Richard Gotainer*, *Lio* at the Olympia, the videos of *Julien Clerc*, *Alain Souchon*, *New Order*, and *Zouc Machine*.

From his base in Montreuil, a company called "A bout d'habits," he exchanged his scissors for a hacksaw or a blowtorch,

and experimented with sheet metal, plastic, latex, lycra, tyvek (a textile used in surgery), and plastazot (an insulating material). He created his own dyes. "A 'clotted-blood-side of beef' red is never easy to find commercially!"

Guillotel played at false perspective, changing scales, upsetting one's vision of the world. Movement began to add to this aesthetic as the designer began to be asked to create costumes for dance performances (among them, for Karole Armitage, Josette Baiz, Philippe Decouflé), advertisements (EDF, Orangina), and musical comedies like Starmania. He was also represented in the haute couture runway show of Valentin Yudashkin and Cirque 96 at the Cirque d'Hiver.

Huge media events have marked Philippe Guillotel's establishment as a designer of note: the parade at the bicentennial of the French Revolution, the Marseillaise, staged by Jean-Paul Goude in 1989, the opening and closing ceremonies of the Winter Olympics in Albertville in 1991-92 (for which he designed some 5000 costumes), and the gigantic launch ceremony for the World Cup in 1998.

His work has been the subject of numerous exhibitions, most notably *Gitanes* (Seita, 1994), and *Costumes for Marseilles* (Frac Théâtre de Marseille, 1995). Exhibitions of his designs have also been shown at the Salle de Légion d'honneur in St Denis (1995), and at the Volcan in Le Havre (1996). Recently Philippe Guillotel designed 3000 costumes with Tanino Liberatore (author of comics, notably Rank Xerox) for Alain Chabat's film, *Astérix et Cléopâtre*, for which he was awarded the "César" for the best film costume in 2003.

He created the costumes for «Tricodex», a ballet by Philippe Decouflé for the Lyon National Opera Ballet. For the Ballets de Monte-Carlo, he has already created costumes for *La Belle* (2001), *D'Une Rive à l'Autre* (2002), *Noces* (2003), *Miniatures* (2004) and *Le Songe* in 2005.

In 2006, he designed the costumes for *Sombrero* by Philippe Decouflé, just after finishing *Love*, the show based on the Beatles' music with the Cirque du Soleil in Las Vegas. In early 2007, he created the costumes for Gounod's opera, *Faust* produced by Jean-Christophe Maillot at the Wiesbaden Opera. He is currently working on a choreographic version of *Faust* for the Ballets de Monte-Carlo and designed the costumes for the opening ceremony of the Olympic Games of the Small States of Europe, produced by Jean-Christophe Maillot, in June 2007.

In 2008, he began working on the costumes for the Cirque du Soleil show about the history of cinema, the premiere of which took place in July 2011 at the Kodak Theatre in Hollywood. In the midst of all this, he is designing (again for the Cirque du Soleil) the costumes for a show about Michael Jackson, which is set to open in late 2012, early 2013 in Las Vegas.

Jean Rouaud Conseiller à la dramaturgie (Casse-Noisette et Compagnie, creation by Jean-Christophe Maillot)

After gaining his arts degree, Jean Rouaud worked in various low-paid jobs. In 1978, he joined 'Presse Océan' and was soon writing articles for the newspaper's front page. He then went to Paris. In 1990, he published his first novel, «Fields of Glory», a masterpiece for which he soon won the «Goncourt» Prize. Deeply affected by his father's death on boxing day when he was eleven years old, then by that of his mother in 1997, before she was even able to read the lines that he had dedicated to her in his latest novels, through his works, Jean Rouaud rekindles this decimated family, through simple words and gentle reminders filled with mischief and affection.

Since then, he has published around twenty books (translated into 29 languages), written theatre pieces, scripts, song lyrics, produced documentaries, etc. In 2007, he wrote the script for «Moby Dick» a cartoon illustrated by Densi Desprez and 2008 he published «La fiancée juive». This collection is accompanied by a CD featuring a blues song that he composed and performed himself. In 2009, he published «La Femme Promise» and his latest novel, «Comment gagner sa vie honnêtement» was released in March 2011.

Tanztheater Wuppertal

It began with controversy; in 1973 Pina Bausch was appointed director of dance for the Wuppertal theatres and the form she developed in those early years, a mixture of dance and theatre, was wholly unfamiliar. In her performances the players did not merely dance; they spoke, sang – and sometimes they cried or laughed too. But this strange new work succeeded in establishing itself. In Wuppertal the seeds were sown for a revolution which was to emancipate and redefine dance throughout the world. Dance theatre evolved into a unique genre, inspiring choreographers throughout the world and influencing theatre and classical ballet too. Its global success can be attributed to the fact that Pina Bausch made a universal need the key subject of her work: the need for love, for intimacy and emotional security. To this end she developed an artistic form which could incorporate highly diverse cultural influences. In consistently renewed poetic

excursions she investigated what brings us closer to fulfilling our need for love, and what distances us from it. Hers is a world theatre which does not seek to teach, does not claim to know better, instead generating experiences: exhilarating or sorrowful, gentle or confrontational – often comic or absurd too. It creates driven, moving images of inner landscapes, exploring the precise state of human feelings while never giving up hope that the longing for love can one day be met. Alongside hope, a close engagement with reality is another key to the work; the pieces consistently relate to things every member of the audience knows; has experienced personally and physically. Over the thirty-six years in which Pina Bausch shaped the work of the Tanztheater Wuppertal, till her death in 2009, she created an oeuvre which casts an unerring gaze at reality, while simultaneously giving us the courage to be true to our own wishes and desires. Her unique ensemble, rich with varied personalities, will continue to maintain these values in the years to come.

NORBERT SERVOS

Translated by Steph Morris

Pina Bausch

Talking about people through dance

She was born in 1940 in Solingen as Philippine Bausch; under her nickname Pina she was later to gain international standing from nearby Wuppertal with her dance theatre. Her parents ran a restaurant in Solingen attached to a hotel where, along with her siblings, Pina helped out. She learned to observe people, above all the fundamental things which drive them. The atmosphere of her early childhood seems to find an echo later in her pieces; music is heard, people come and go, and talk of their yearning for happiness. Yet her early experience of the war is also reflected in the pieces, in sudden outbursts of panic, fear of an unnamed danger.

Having already danced in the Solingen children's ballet, at fourteen Pina Bausch began studying dance with Kurt Jooss at the Folkwang School in Essen. Jooss was a significant proponent of pre- and post-war German modern dance which had freed itself from the shackles of classical ballet. In his teaching, however, Jooss sought to reconcile the free spirit of the dance revolutionaries with the fundamental rules of ballet. The young dance student Bausch thus acquired techniques for free creative expression as well as the command of a clear form. The proximity of the other arts taught at the Folkwang School, including opera, music, drama, sculpture, painting, photography, design, was also an important influence on her, reflected later in the form of a wholly open approach to the media in her work as a choreographer.

In 1958 Pina Bausch was awarded the Folkwang Leistungspreis and, armed with a grant from the Deutschen Akademischen Austauschdienst (German Academic Exchange Service: DAAD) she spent a year as 'Special Student' at the Juilliard School of Music in New York. The city was seen as a dance Mecca, where classical ballet was being reinvented thanks to George Balanchine and modern dance further developed. Pina Bausch's teachers included Antony Tudor, José Limón, dancers from Martha Graham's company, Alfredo Corvino and Margret Craske. As a dancer she worked with Paul Taylor, Paul Sanasardo and Donya Feuer. She took every opportunity to see performances and absorbed all the various tendencies. Enthused by the diversity of cultural life in New York, she remained for a further year. Now, however, she was obliged to finance her stay and found employment with Antony Tudor at the Metropolitan Opera. In her later work her affinity to opera and her respect for musical tradition was to play an equal role to, for instance, her love of jazz. The distinction between 'serious' and 'popular' music, still firmly upheld in Germany, was of no significance to her. All music was afforded the same value, as long as it expressed genuine emotions.

Two years after she had left for New York Kurt Jooss asked her to return to Essen. He had succeeded in re-invigorating the Folkwang Ballet, subsequently re-named the Folkwang Tanzstudio. Pina Bausch danced in works by Jooss, both old and new, as well as assisting him with choreography. As the Folkwang Tanzstudio needed new pieces, she began to choreograph independently and created works such as *Fragment or Im Wind der Zeit* (In the Wind of Time), for which she was awarded first prize at the International Choreographic Workshop of 1969 in Cologne. She created her first works in Wuppertal as guest choreographer, performed with members of the Folkwang Tanzstudio: *Aktionen für Tänzer* (Actions for Dancers) in 1971 and the *Tannhäuser Bacchanal* in 1972. In 1973 the director of the Wuppertal theatres Arno Wüstenhöfer appointed her head of the Wuppertal Ballet, which she soon renamed the Tanztheater Wuppertal. The description Tanztheater, or dance theatre, originally used by Rudolf von Laban in the 1920s, is a statement of intent; it stands for an emancipation from mere balletic routines and the complete freedom to choose one's means of expression and Pina Bausch now developed several new genres in quick succession. With the two Gluck operas *Iphigenia in Tauris* (1974) and *Orpheus and Eurydice* (1975) she created the first dance operas. In 1974, with *Ich bring dich um die Ecke* (I'll Do You In), she entered the frivolous world of popular songs, while *Komm, tanz mit mir* (Come Dance with Me) used old German folk songs and *Renate wandert aus* (Renate Emigrates) played on the clichés of operetta (both 1977). Her 1975 choreography for Igor Stravinsky's *Le Sacre du printemps* was to become a milestone; the emotional force and unmediated physicality of the piece became trademarks of her work. From Kurt Jooss she had learned 'honesty and precision'. Bausch demonstrated both these values, unleashing dramatic energy of a kind never seen before. In the early Wuppertal years this led to consternation among press and public. The confrontation with the true motives behind human movements was painful. To many people the grief and despair evoked in 1977's *Blaubart – Beim Anhören einer Tonbandaufnahme von Bela Bartóks Oper 'Herzog Blaubarts Burg'* (Bluebeard. While listening to a tape recording of Bela Bartók's opera 'Duke Bluebeard's Castle') in which passages of the

seen for instance in her Brecht/Weill double-bill *Die sieben Todsünden* (The Seven Deadly Sins) and *Fürchtet Euch nicht* (Don't Be Afraid) of 1976. The second part, collaged freely together, with both men and women wearing female clothes as Bausch plays with entrenched gender-role conventions, is both entertaining and funny.

In 1978 Pina Bausch changed her working methods. Invited by the director of the Bochum theatre Peter Zadek to create her own version of Shakespeare's *Macbeth*, she found herself in a difficult situation. A large proportion of her ensemble no longer wished work with her as there was little conventional dancing in her pieces. She thus cast the Bochum guest performance with just four dancers, five actors and a singer. With this cast she was unable to deploy choreographic steps and so began by asking her performers associative questions around the themes of the play. The result of this joint investigation was premiered on 22 April 1978 in Bochum under the lengthy title *Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss, die andern folgen* (He takes her by the hand and leads her into the castle, the others follow) and was almost drowned out by the storm of protest from the audience. Yet in making this unusual move, Pina Bausch had finally found the form her work would take, its dream-like, poetic imagery and bodily language justifying the worldwide success she soon achieved. In taking people's essential emotions as its starting point – their fears and needs, wishes and desires – the Tanztheater Wuppertal was not only able to be understood throughout the world, it sparked an international choreographic revolution. The secret of this success may lie in the fact that Pina Bausch's dance theatre risks taking an unflinching look at reality, yet at the same time invites us to dream. It takes the spectators' everyday lives seriously yet at the same time buoys up their hopes that everything can change for the better. For their part, they are required to take responsibility themselves. All the men and women in Pina Bausch's pieces can do is test out, with the utmost precision and honesty, what brings each and every one closer to happiness, and what pushes them further from it; they cannot offer a panacea. They always, however, leave their public in the certainty that – despite all its ups and downs – they will survive life.

In January 1980 Pina Bausch's long-term life partner Rolf Borzik died. In the early days his stage sets and costumes had largely shaped the appearance of dance theatre. Following his death his work was continued by Peter Pabst (sets) and Marion Cito (costume). The spaces created are poetic, with the outside often brought in, the stage expanded into a landscape. And the spaces are physical, affecting the dancers' movements. Water and rain allow the body to be seen through the clothes; earth makes every movement a feat of strength; the dancers' steps are traced in a layer of fallen leaves. The spaces' variety ranges from nineteenth century interiors to bare wooden boards of Japanese minimalism. The costumes too, can be as elegant as they are absurd, from the refinement of evening dress to the childish delight in dressing up. Like the pieces themselves, stages sets and costume reflect everyday life yet continually exceed it, ascending into dream-like beauty and weightlessness. The humour and the beauty, often overlooked in the beginning, even when they lay in the apparently ugly, were gradually understood over the years. Slowly it became clear what dance theatre was about; not provocation, but, in Pina Bausch's own words, 'a space where we can encounter each other'.

The worldwide development of dance theatre resulted in many international co-productions for the Tanztheater Wuppertal: *Viktor*, *Palermo Palermo* and *O Dido* in Italy, *Tanzabend II* (Dance Evening II) in Madrid, *Ein Trauerspiel* (A Tragedy) in Vienna, *Nur Du* (Only You) in Los Angeles, *Der Fensterputzer* (The Window Washer) in Hong Kong, *Masurca Fogo* in Lisbon, *Wiesenland* (Meadow Land) in Budapest, *Água* in Brazil, *Nefés* (Breath) in Istanbul, *Ten Chi* in Tokyo, *Rough Cut* in Seoul, *Bamboo Blues* in India and most recently the new 2009 production in Chile, which Pina Bausch will no longer be able to give a title to. The work, once controversial, eventually developed into a world theatre, which can incorporate all cultural colourations and treats every person with the same respect. It is a theatre that does not aim to preach, instead creating an elemental experience of life, which each spectator is invited to participate in along with the dancers. This global theatre is generous, relaxed in its perception of the world and thoroughly charming towards its audience. It invites them to make peace with life, and trust their courage to go on living and their own strength. A mediator between cultures, it is a messenger of freedom and mutual understanding. It is a theatre which remains free of all ideology and dogma, viewing the world with as little prejudice as possible and acknowledging life – in all its facets. Out of the finds brought back from the journey which begins with each new piece, out of the many small scenes and the many dancers – ever more over the years – a global image of enormous complexity is pieced together, full of surprising turns. The Tanztheater Wuppertal has no obligations other than to human beings and thus to a humanism which recognises no borders.

Pina Bausch has been awarded many prizes and accolades for her work, including the New York Bessie Award in 1984, the German Dance Prize in 1995, the Berlin Theatre Prize in 1997, Japan's Praemium Imperiale in 1999, Monte Carlo's Nijinsky Prize, the Golden Mask in Moscow in 2005 and the Goethe Prize of the city of Frankfurt in 2008. In June 2007 she was presented with the Venice Biennale Golden Lion for her life's work and in November that year she was awarded the highly respected Kyoto Prize. In 1997 the German government honoured her with the Order of Merit of the Federal Republic of Germany, the French with the title *Commandeur de l'Ordre des Arts et de Lettre* in 1991 and *Chevalier de la Légion d'Honneur* in 2003. Several universities have awarded her an honorary doctorate.

On 30 June 2009 Pina Bausch's life journey reached its end. She will be remembered as one of the most significant choreographers of the twentieth century.

NORBERT SERVOS

Translated by Steph Morris

SOUS LA PRÉSIDENTE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

**LES
BALLETS
DE
MONTE CARLO**
JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT



« H O R S L E S M U R S »

PROJECTIONS

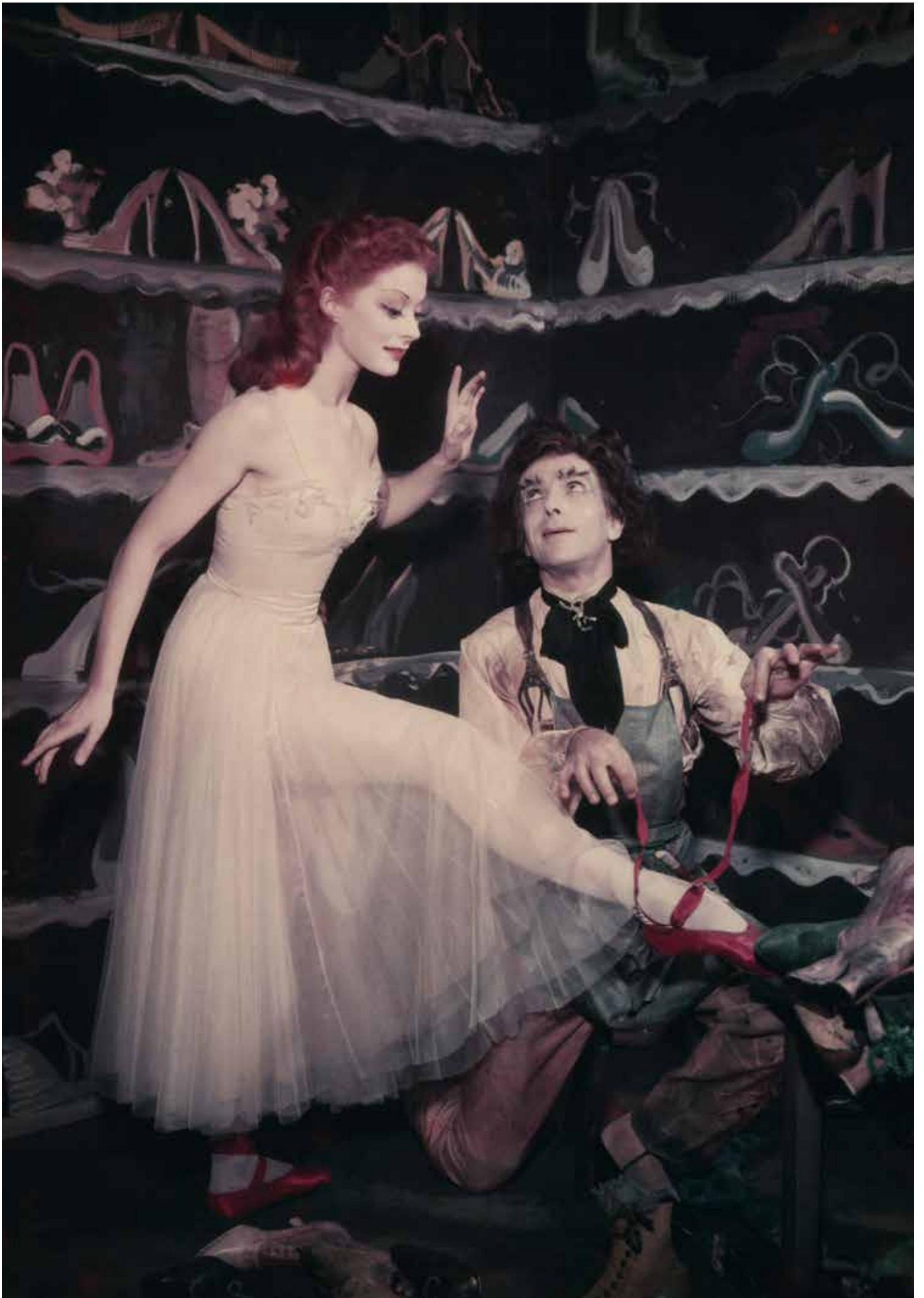
RÉALISÉES EN COLLABORATION AVEC LES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE MONACO

" LES CHAUSSONS ROUGES "

Film de M. POWELL & E. PRESSBURGER

Tourné en 1948 par le tandem Powell-Pressburger dans un technicolor flamboyant, *Les Chaussons rouges* scelle la rencontre du cinéma et de la danse, aux confluent des genres et des époques : on y ressent une pulsion avant-gardiste, le plaisir enthousiaste de superposer les expériences, les audaces et les artifices avec une magie sans égale dans l'univers des studios. On y devine aussi la maîtrise de cinéastes au sommet de leur art, une mise en scène dont chaque image, comme en surplomb d'elle-même, semble dans notre regard ne jamais devoir vieillir.

Filmed in 1948 by Powell-Pressburger in dazzling technicolour, The Red Shoes embodies the fusing of cinema and dance, transcending genres and eras. An avant-garde vibrancy runs through it, alongside the enthusiastic pleasure of layering experiences, boldness and artifices with a sense of magic unparalleled in film. The mastery of film-makers at the height of their artistic talent is palpable here, featuring staging in which every scene appears to never have aged, as if projected outside of itself.



WORKSHOPS ET MASTER CLASSES

AVEC LES ARTISTES
DE LA SAISON 2015-2016

En suivant la tradition de rencontres et d'échanges professionnels développés au sein du Monaco Dance Forum, les workshops et les Master classes accompagnent chaque programmation de spectacles. Les compagnies invitées proposent de partager leurs connaissances avec un grand nombre de participants professionnels, amateurs ou issus des établissements scolaires. Les participants ont ainsi l'occasion de découvrir et d'expérimenter physiquement le style chorégraphique qu'ils peuvent ensuite admirer sur scène. Cette année encore les Workshops et Master Classes sont au rendez-vous pendant la période des spectacles. Les styles de grands noms de la danse vous attendent derrière les portes du studio.

In accordance with the tradition of professional exchange and debate fostered at the Monaco Dance Forum, workshops and master classes will run alongside the performance line-up. Guest companies will be sharing their knowledge with as many participants as possible, from professionals to amateurs and school groups. In doing so, participants will be able to explore and physically experiment with choreographic style which they will then be able to admire on stage. Once again, this year workshops and master classes will be held during the performance runs. Styles from leading names in the world of dance await behind the studio's doors.

WORKSHOPS ET MASTER CLASSES
Renseignements > Liliana Lambelet
+33(0)4 92 41 60 21
l.lambelet@balletsdemontecarlo.com



Entrée libre sur présentation
du billet du spectacle

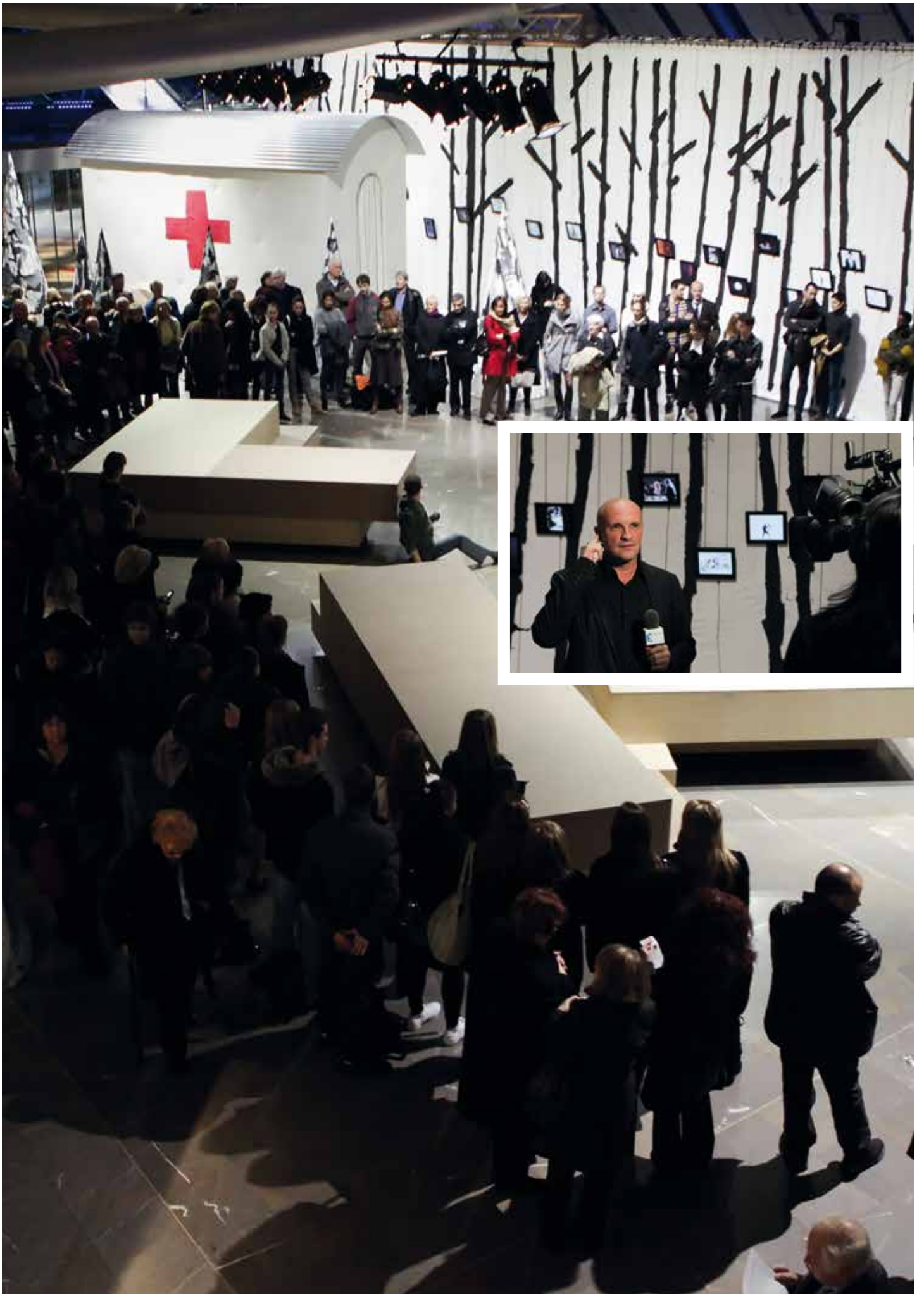
LES PRE-TALKS

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
AVANT LES SPECTACLES

Animées par LAURA CAPPELLE
critique danse au Financial Times

Dans un esprit de partage et de convivialité, Les Ballets de Monte-Carlo veulent donner la possibilité aux spectateurs de connaître les artistes sous un angle différent de celui auquel ils sont habitués lorsqu'ils les regardent sur scène. Une heure et quart avant la représentation, venez assister aux *Pre-Talks* au cours desquels chorégraphes et danseurs livrent des clés de l'oeuvre que vous allez découvrir et s'expriment sur les multiples aspects de leur métier. Les *Pre-Talks* sont une autre manière d'entrer en contact avec ces êtres exceptionnels qui nous intimident. Ils permettent de découvrir qu'ils sont avant tout humains et ressentent des émotions semblables aux nôtres. Un bon moyen de lire les oeuvres autrement, à la lumière d'un rapport public - artiste entièrement renouvelé...

In the spirit of sharing and coming together, the Ballets de Monte-Carlo want to give members of the audience the opportunity to see the artists in a different light to the one normally cast on stage. An hour and fifteen minutes before the performance, come and take part in the Pre-Talks, in which choreographers and dancers share the secrets behind the piece you are about to see, and discuss various different aspects of their work. The Pre-Talks are another way to connect with these exceptional, and so often intimidating, artists. They allow us to grasp that they are first and foremost human, with emotions just like our own. A fantastic way of seeing the pieces in a new light, with a renewed sense of a relationship forged between artist and audience...





15th China Shanghai International Arts Festival
第15届中国上海国际艺术节
国际艺术节
第十五届中国上海国际艺术节参演剧目

LAC
天鹅湖

Lac Choreography by Jean-Christophe Maillot
蒙特卡罗芭蕾舞团

开幕式演出

OPENING PERFORMANCE

演出日期: 2015年10月18日、19日、20日、21日、22日
/ OCT. 18th, 19th, 20th, 21st

演出地点: 上海世博文化中心

票务信息: 021-62721039
962388

票务信息: 021-62172426

票务信息: 021-64729000

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

票务信息: 021-52399192

L E S T O

LA HAVANE – CUBA
> 30, 31 octobre et
1er novembre 2015

dans le cadre du Festival du
Teatro de la Habana
« CENDRILLON », chor. J-Ch. Maillot

LUGANO – SUISSE
> 21 novembre 2015
au L.A.C. (Lugano Arte e Cultura)
« LAC », chor. J-Ch. Maillot

LUDWIGSBURG – ALLEMAGNE
> 14 janvier 2016
au Forum am Schlosspark
« ALTRO CANTO 1 » & « VERS UN PAYS SAGE »
chor. J-Ch. Maillot

REIMS – FRANCE
> 16, 17 janvier 2016
à l'Opéra de Reims
« ALTRO CANTO 1 » & « VERS UN PAYS SAGE »
chor. J-Ch. Maillot

CERGY PONTOISE – FRANCE
> 19, 20 janvier 2016
à l'Apostrophe - Théâtre des Louvrais
« ALTRO CANTO 1 » & « VERS UN PAYS SAGE »
chor. J-Ch. Maillot

ST QUENTIN EN YVELINES – FRANCE
> 22, 23, 24 janvier 2016
au Théâtre de St. Quentin en Yvelines
« LAC », chor. J-Ch. Maillot



COSTA MESA – USA

11, 12, 13 février 2016 <

au Segerstrom Center for the Arts

« CHORÉ », chor. J-Ch. Maillot

NEW YORK – USA

18, 19, 20 février 2016 <

au New York City Center

« CENDRILLON » chor. J-Ch. Maillot

BRUXELLES – BELGIQUE

4, 5, 6, 7, 8 mai 2016 <

au Cirque Royal

« ROMÉO ET JULIETTE », chor. J-Ch. Maillot

BADEN BADEN – ALLEMAGNE

17, 18 juin 2016 <

au Festspielhaus Baden Baden

« LAC », chor. J-Ch. Maillot

LUDWIGSHAFEN – ALLEMAGNE

21, 22 juin 2016 <

au Theater im Pfalzbau

« LAC », chor. J-Ch. Maillot

COLOGNE – ALLEMAGNE

6, 7 juillet 2016 <

à l'Opéra de Cologne

« CHORÉ », chor. J-Ch. Maillot



LES BALLETS . . . de VOUS à NOUS



LES PARTENAIRES DES BALLETS DE MONTE-CARLO
PARTENAIRES OFFICIELS | p.58



TARIFS
RÉSERVATIONS, RENSEIGNEMENTS | p.64



LA CARTE DES BALLETS DE MONTE-CARLO
POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX SPECTACLES | p.65

LES PARTENAIRES DES BALLETS DE MONTE-CARLO



LE CFM MONACO ACTEUR ET PARTENAIRE DU RAYONNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ

Fortement attaché à ses racines locales, le CFM Monaco s'associe à de nombreux événements phares de la Principauté. Depuis plus de 15 ans, la Banque est partenaire officiel et actif de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo : Ballets, Monaco Dance Forum, Académie Princesse Grace. Le CFM Monaco est également partenaire officiel de l'Opéra de Monte-Carlo et apporte son soutien à diverses associations monégasques dans les domaines médical, environnemental, caritatif ou sportif.

LE CFM MONACO ET LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO : UNE COMMUNAUTÉ DE VALEURS POUR UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE, BIEN AU-DELÀ DES FRONTIÈRES MONÉGASQUES

L'art, le dépassement de soi, le travail de chacun et le travail en équipe, orienté vers un but commun, autant de valeurs qui nous sont mutuelles. Au CFM Monaco, le conseiller de Banque privée établit des contacts permanents et durables avec des hommes et des femmes de talents qui vont au-delà d'eux-mêmes et en attendent autant de leur partenaire bancaire. Ainsi que le souligne Gilles Martinengo, directeur général, « les déplacements internationaux des Ballets de Monte-Carlo sont souvent l'occasion pour notre établissement d'aller à la rencontre de nos clients lointains. » Un partenariat international donc, mais qui ne néglige pas pour autant l'enracinement local. Plusieurs fois par an, dans le cadre convivial de « l'Atelier » à Beausoleil, véritable lieu de vie et « labo de recherche » des Ballets, clients, collaborateurs de la banque et artistes peuvent librement échanger à l'issue de répétitions privées, réservées par les Ballets à son partenaire officiel.

LE CFM MONACO, LA BANQUE À « L'ADN » MONÉGASQUE !

La gestion d'un patrimoine nécessite un partenaire bancaire solide, proche de ses clients, disponible et ayant accès aux meilleures expertises. Fort de ses racines monégasques et de son appartenance au Groupe Crédit Agricole, un des premiers groupes bancaires mondiaux, le CFM Monaco, banque leader en Principauté depuis 1922, entretient avec ses clients une relation durable fondée sur la confiance. Dans son métier principal de Banquier Privé, le CFM Monaco offre la totalité des Produits et Services de haut de gamme destinés à sa clientèle locale et internationale : Gestion de portefeuille - Conseils en investissements - Financements spécialisés - Ingénierie patrimoniale - Service sécurisé. Le CFM Monaco met à la disposition de ses clients entreprises et Institutionnels l'ensemble des services bancaires, tels que les crédits d'exploitation, les services de transaction et de financement de l'activité import-export. Cette offre s'étend à la gestion des excédents de trésorerie, destinée notamment aux Institutionnels de la Place, ainsi qu'à la réalisation d'opérations de couverture sur les changes et les taux. Enfin, au service des Sociétés de gestion externe, le CFM Monaco propose ses services complets de Banque Dépositaire, avec accès direct aux spécialistes de la Salle des Marchés, la plus importante de la Principauté.



Holt Global SAM a le plaisir de vous annoncer son partenariat continu avec Les Ballets de Monte Carlo (ainsi que l'Académie Princesse Grace). Nous sommes ravis de participer à son développement futur ainsi qu'à ses représentations artistiques en Principauté de Monaco et à l'étranger.

Depuis notre présence à Monaco, ce partenariat a été important pour nous ainsi que pour l'activité locale de notre bureau et de nos services.

Aujourd'hui, ce sentiment d'appartenance et nos échanges témoignent de notre implication dans la vie culturelle monégasque. Le rayonnement artistique des Ballets de Monte-Carlo touche la Principauté de Monaco, ses résidents et nos employés. Nous sommes fiers de rejoindre cette prestigieuse compagnie mondialement reconnue, dirigée par la force créative de M. Jean-Christophe Maillot.



CFM MONACO, PARTNERING THE INSTITUTIONS AND EVENTS THAT RAISE THE PROFILE OF THE PRINCIPALITY

Proud of its local roots, CFM Monaco, the oldest and largest private bank in Monaco, partners the institutions and events that raise the profile of the Principality. For over 15 years, the official and active partnership with the Ballets de Monte-Carlo Company, an activity that covers the ballets, Monaco Dance Forum and the Princess Grace Dance Academy has been symbolic of this. The bank also supports the Monte-Carlo Opera along with many Monaco associations working in the areas of medicine, the environment, charity and sport.

CFM MONACO AND THE BALLETS DE MONTE-CARLO COMPANY: A COMMUNITY OF VALUES FOR AN EXEMPLARY PARTNERSHIP, WELL BEYOND MONACO'S BORDERS!

Art, surpassing oneself, individual work and team work focused on a common goal, are just some of the values we share. At CFM Monaco, the Private Banking Advisor establishes lasting contacts with talented men and women who exceed themselves and expect the same of their banking partner. So, as Gilles Martinengo, Chief Executive Officer highlights «the foreign tours by the Ballets de Monte-Carlo are often an opportunity for us to go and meet our international customers». However, this international partnership does not neglect its local roots. Several times a year, in the sociable surroundings of the «Atelier» in Beausoleil, a truly living space and «research lab» for the Ballets, the bank's customers and employees are free to talk with the artists after private rehearsals, reserved by the ballets for its official partner.

CFM MONACO, THE BANK WITH MONACO IN ITS DNA!

Wealth management requires a solid banking partner, close to its customers, available and with access to the best expertise. Strongly rooted in its local heritage and belonging to the Crédit Agricole Group, one of the world's largest banking groups, CFM Monaco has been the leading banking in the Principality since 1922 thanks to the enduring relationship it has with its clients, based on trust. In its primary role as private banker, CFM Monaco offers the full range of top-quality products and services designed for its local and international clientele: > Portfolio management > Investment advice > Specialist financing > Wealth management > Secure online service. CFM Monaco provides its corporate and institutional customers with banking services such as operating loans, transaction services and financing for import-export activities. This offer extends to the management of surplus funds, aimed particularly at local institutions, along with hedging on exchange and rates transactions. Finally, for external asset management companies, CFM Monaco offers its comprehensive range of depositary banking services, with direct access to the specialists of the Principality's largest trading room.



Holt Global SAM is pleased to announce our continuous partnership with the Ballet de Monte Carlo. We are delighted to remain a part of the future development of the academy, their artistic live performances both in the Principality of Monaco and worldwide. Ever since our presence in Monaco, being part of the local community where our service office is based has been important to us. Today, this sense of belonging and wanting to give something back is mirrored by our involvement in the Principality's cultural life. The artistic contribution from the Ballet de Monte Carlo both enriches the place itself, and the people who live there, including our employees. Again, we are proud to be joining the world class Ballet de Monte Carlo with the leading and creative force of Mr Jean-Christophe Maillot.

T A R I F S

TARIFS	INDIVIDUEL	GROUPES & CARTE *	JEUNES (- DE 25 ANS)
série 1	36 €	29 €	12 €
série 2	31 €	24 €	12 €
série 3	21 €	17 €	12 €

Soirée 31/12/2015	INDIVIDUEL	GROUPES & CARTE *	JEUNES (- DE 25 ANS)
série 1	54 €	44 €	20 €
série 2	47 €	38 €	20 €
série 3	40 €	31 €	20 €

Les Inattendus	20 €	20 €	20 €
----------------	------	------	------

- Projection du film *Les Chaussons rouges* : entrée libre
- * Carte Ballets de Monte-Carlo : 50 €

R É S E R V A T I O N S

PAR TÉLÉPHONE

Grimaldi Forum :
00377 99 99 30 00
(du mardi au samedi de
12h à 19h)

Atrium du Casino de
Monte-Carlo :
00 377 98 06 28 28
(du mardi au samedi de
10h à 17h30)

SUR PLACE

Au Grimaldi Forum
10 avenue Princesse
Grace, Monaco
(du mardi au samedi de
12h à 19h)

À l'Atrium du Casino de
Monte-Carlo
(du mardi au samedi de
10h à 17h30)

SUR INTERNET

www.balletsdemontecarlo.com

www.fnac.com

DANS LES MAGASINS

Fnac et Carrefour

R E N S E I G N E M E N T S

+377 97 70 65 20
www.balletsdemontecarlo.com

INFORMATIONS GROUPES

Scolaires, universitaires,
écoles de danse :
06 43 91 06 41

CE, Associations et
partenariats :
06 07 14 24 69

PARKINGS

0,30 € de l'heure à partir
de 19h sauf Parking du
Casino : Forfait moins de
3 h, sur présentation de
votre billet de spectacle à
l'accueil du parking.

LIEUX DE LA MANIFESTATION

Grimaldi Forum : 10 avenue
Princesse Grace 98000
MONACO
Tél : +377 99 99 30 00

Salle Garnier Opéra de
Monte-Carlo
Place du Casino - 98000
MONACO
Tél : +377 98 06 28 28

BALLETS DE MONTE-CARLO LA CARTE

La carte « Ballets de Monte-Carlo » à 50 € vous propose cette saison :

- Un tarif réduit sur les représentations de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo du Monaco Dance Forum et de l'Académie Princesse Grace.
- Une invitation aux Imprévus, soirées spectacles conviviales dans l'Atelier de création des Ballets de Monte-Carlo.
- Le programme des activités des Ballets de Monte-Carlo envoyé à votre domicile.
- Un tarif réduit sur les articles de la boutique.

Renseignements
+377 97 70 65 20

