

LES
GRANDS
BALLETS

CENTRE NATIONAL
DE DANSE-THÉRAPIE

Le Lac

Guide pédagogique

PERFORMANCE DÉCONTRACTÉE

TABLE DES MATIÈRES

PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI	3
LES GRANDS BALLETS CANADIENS	4
COMPÉTENCE PÉDAGOGIQUE	5
PREMIÈRE PARTIE - LE SPECTACLE	6
LE BALLETS	8
L'HISTOIRE ET LES PERSONNAGES	10
LA SCÉNOGRAPHIE	27
LA MUSIQUE	29
LES COSTUMES	32
LE CHORÉGRAPHE ET LE COMPOSITEUR	34
SECONDE PARTIE - L'HISTOIRE DU BALLETS & LA VIE DE DANSEUR	37
QU'EST-CE QUE LE BALLETS ?	38
L'HISTOIRE DE LA DANSE	39
UNE JOURNÉE COMME DANSEUR DES GRANDS BALLETS	40
LES POINTES	42
CRÉDITS PHOTOS	43

PROGRAMME DE L'APRÈS- MIDI

13h30

- Accueil et entrée dans la Salle Wilfrid-Pelletier

14 h05

- Animation et présentation de la performance décontractée

14h15

- Performance décontractée - *Le Lac* - Acte I

15 h30

- Fin de la performance décontractée et sortie

LES GRANDS BALLETS EN BREF

Les Grands Ballets c'est...

- Une compagnie de création et de production fondée en 1957 par Ludmilla Chiriaeff et qui est devenue la première compagnie de ballet professionnel au Québec
- Près d'une cinquantaine de danseuses et danseurs canadiens et internationaux
- Un orchestre à formation variable de 30 à 60 musiciens
- Des bureaux administratifs, des studios de danse et un atelier de costumes en plein coeur du Quartier des spectacles de Montréal, à l'Édifice Wilder
- Un répertoire chorégraphique grandissant faisant briller sur scène les grands classiques du ballet et de nouveaux styles de danse provenant de créateurs de référence et de la relève
- Six productions par année présentées à la Place des Arts et de nombreuses tournées régionales et internationales

ÊTRE ATTENTIF À NOS RÉACTIONS

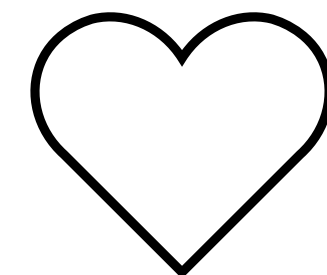
OUVRIR SES YEUX

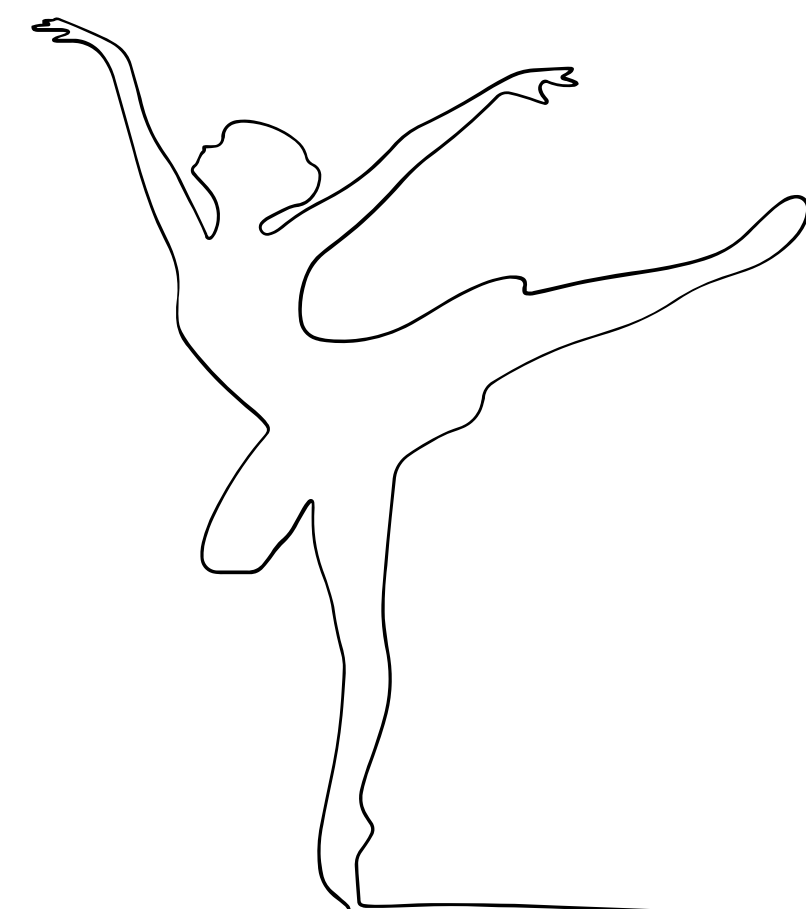

OUVRIR SES OREILLES

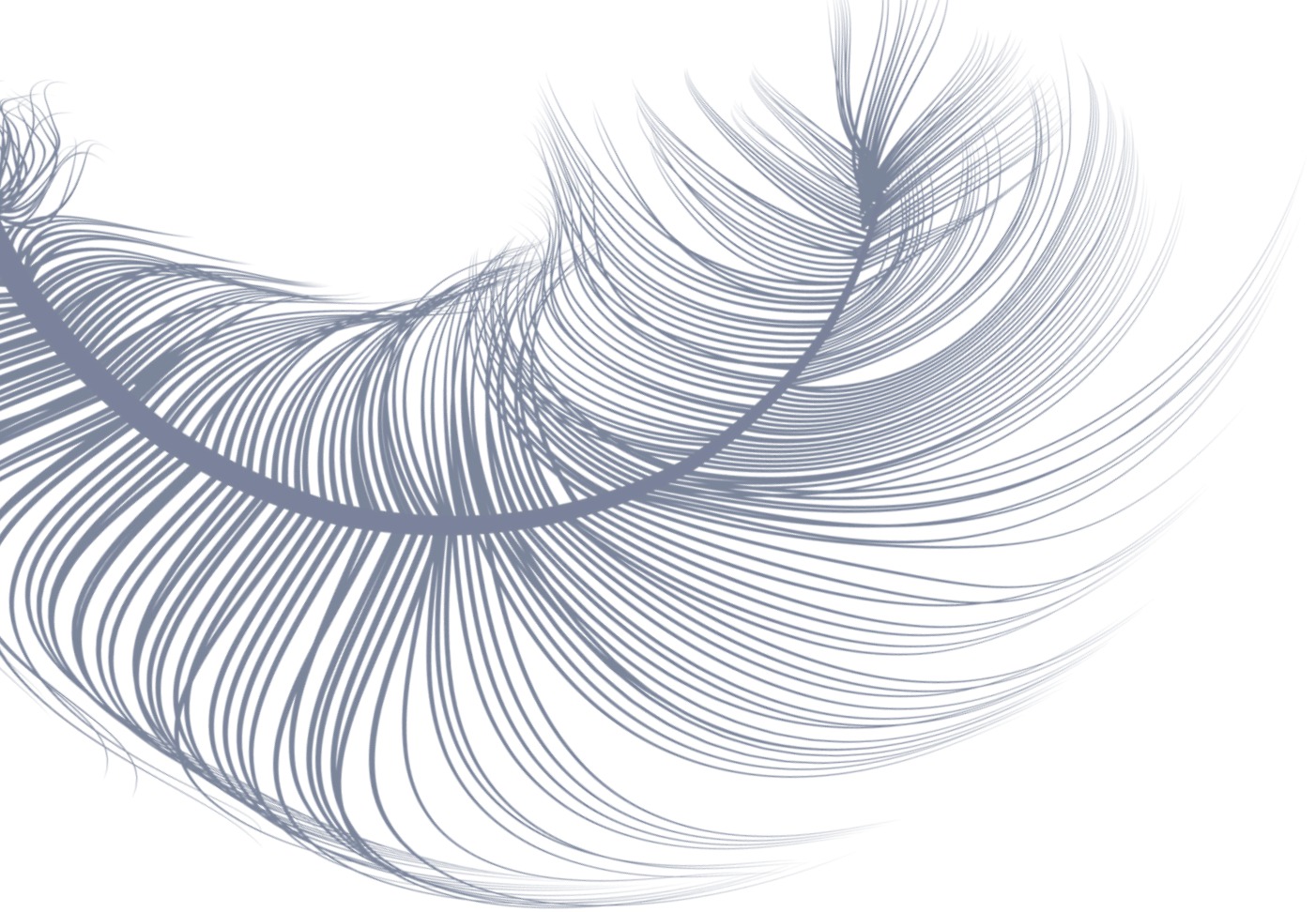
OUVRIR SON COEUR

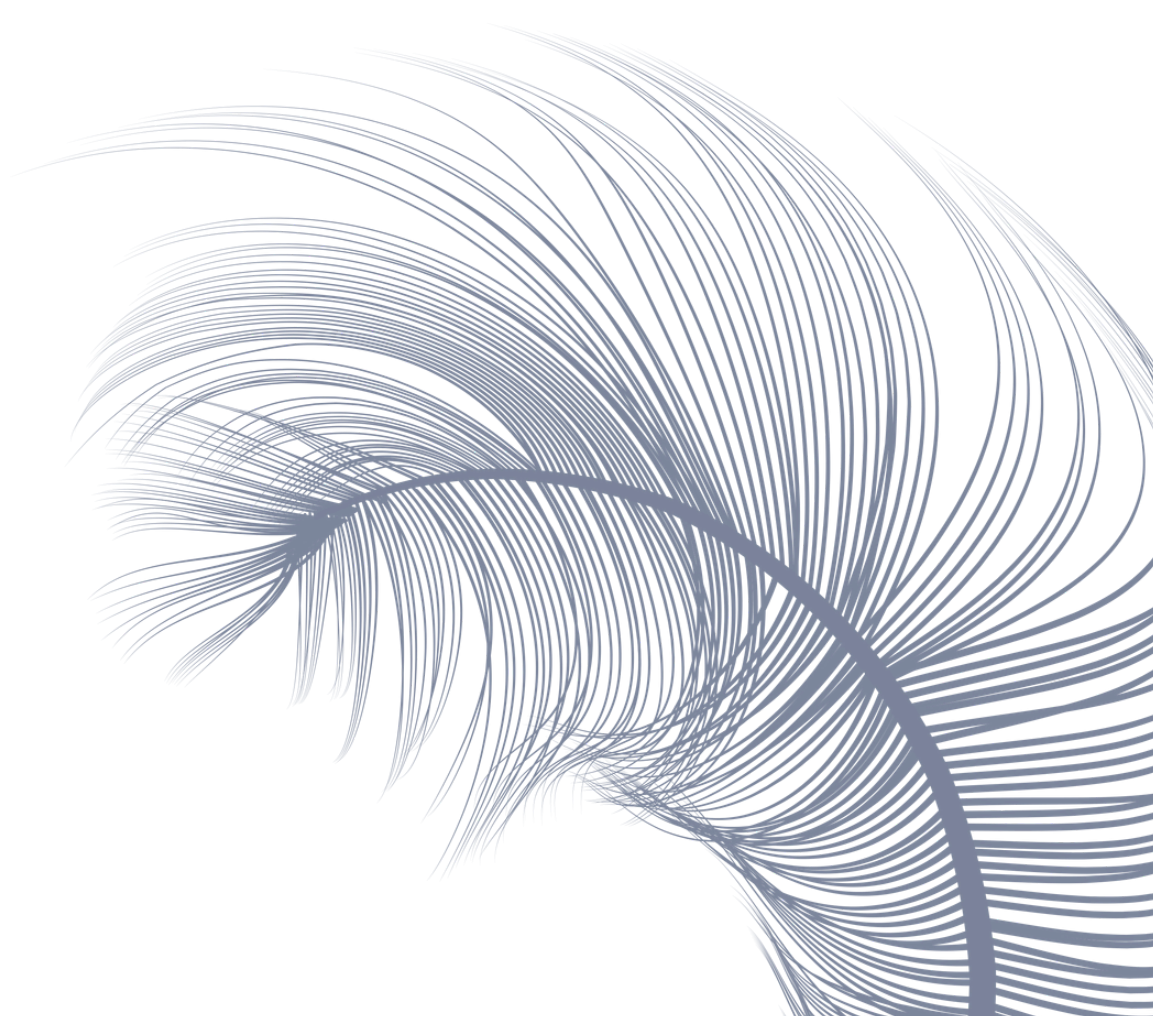

PREMIÈRE PARTIE

PERFORMANCE DÉCONTRACTÉE

LE BALLET

LE BALLET D'IVAN CAVALLARI

ACTE 1

Dans cette relecture du *Lac des cygnes* signée Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets, l'intrigue quitte le royaume enchanté tel qu'on le connaît **pour plonger dans l'univers d'un studio de tournage**, où se prépare **une campagne publicitaire pour les deux parfums *Vertige noir* et *Cygne blanc***.

Derrière l'éclat des projecteurs se profilent des auditions, des mises en scène et des séances photo. Tout n'est qu'image, où les apparences sont soigneusement construites.

CLARINS présente

Le Lac

CHORÉGRAPHIE : **IVAN CAVALLARI**

MUSIQUE : **PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI**

SCÉNOGRAPHIE : **EDOARDO SANCHI**

COSTUMES : **MARIA PORRO**

ÉCLAIRAGES : **MARC PARENT**

HISTOIRE ET PERSONNAGES

Pour t'aider à mieux comprendre cette nouvelle histoire, nous avons utilisé **les croquis des costumes et des images de la scénographie**, afin de te guider dans le parcours des personnages sur scène.

Odile, muse et première danseuse, est modèle du parfum *Vertige Noir*. Elle partage l'affiche d'une nouvelle campagne publicitaire avec son amoureux Siegfried.

Lever de rideau et première scène

Deuxième scène - le tournage de la publicité

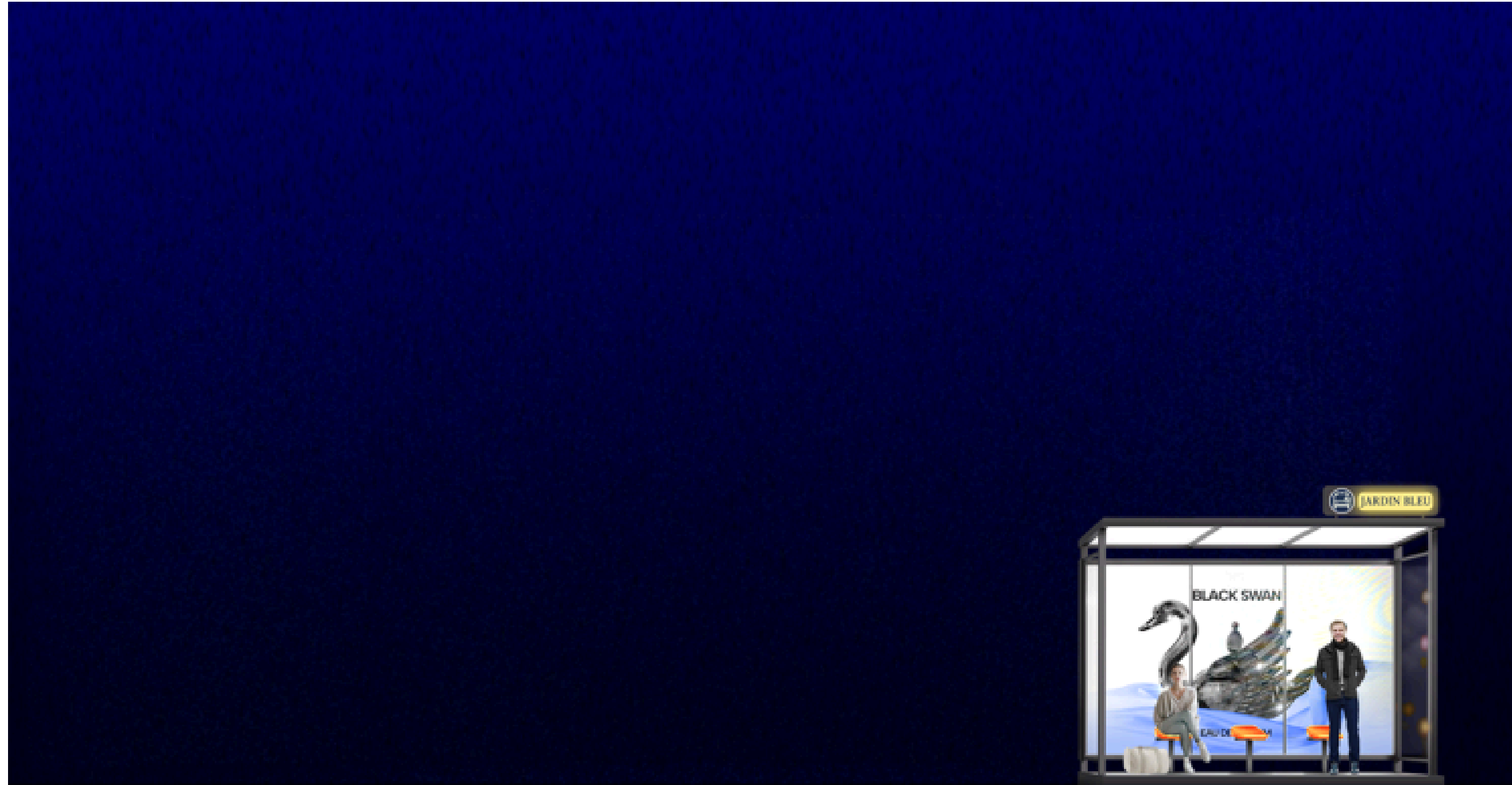
N° 1
CYGNE NOIR
EAU DE PARFUM

Le parfum *Vertige Noir*.

La prochaine scène nous amène dans la classe de ballet d'Odette, élève douée de l'École Impériale. Sur la scène, tu verras une vingtaine de vraies élèves d'une école de ballet (École supérieure de ballet du Québec)!

Dans cette scène, Odette, jeune danseuse, est remarquée par Siegfried à un arrêt d'autobus après être sortie de son examen de fin d'année.

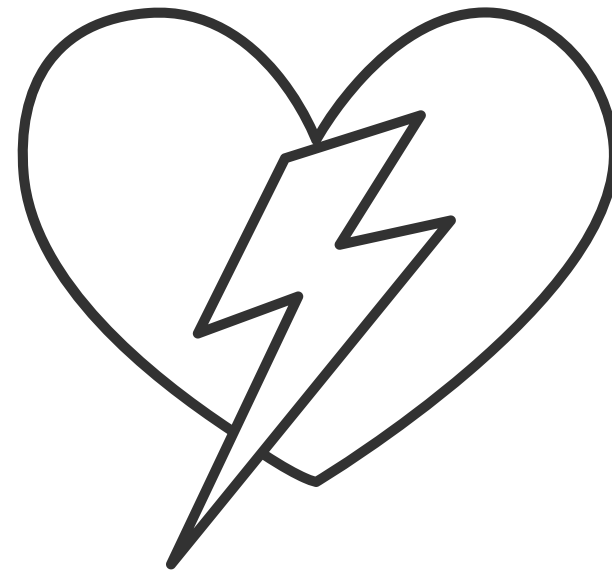
Odette porte en elle l'enseignement de ses professeurs Tchaïkovski, Petipa et Ivanov. Odette ne se doute pas encore que, derrière ces trois artistes qu'elle admire, se cache von Rothbart, un génie maléfique.

Peu à peu, Odette se laisse entraîner dans un monde où le rêve, l'ambition et la réalité se confondent, un monde dont elle ignore encore les codes et les pièges.

Scène suivante - tu verras quatre danseuses qui auditionnent pour le rôle de la nouvelle campagne du parfum *Cygne Blanc*.

La colère d'Odile éclate lorsqu'elle découvre Odette enlacée avec Siegfried lors de son audition.

Sa présence rend Odile jalouse. Elle voit se dérober sous ses yeux la place qu'elle croyait avoir.

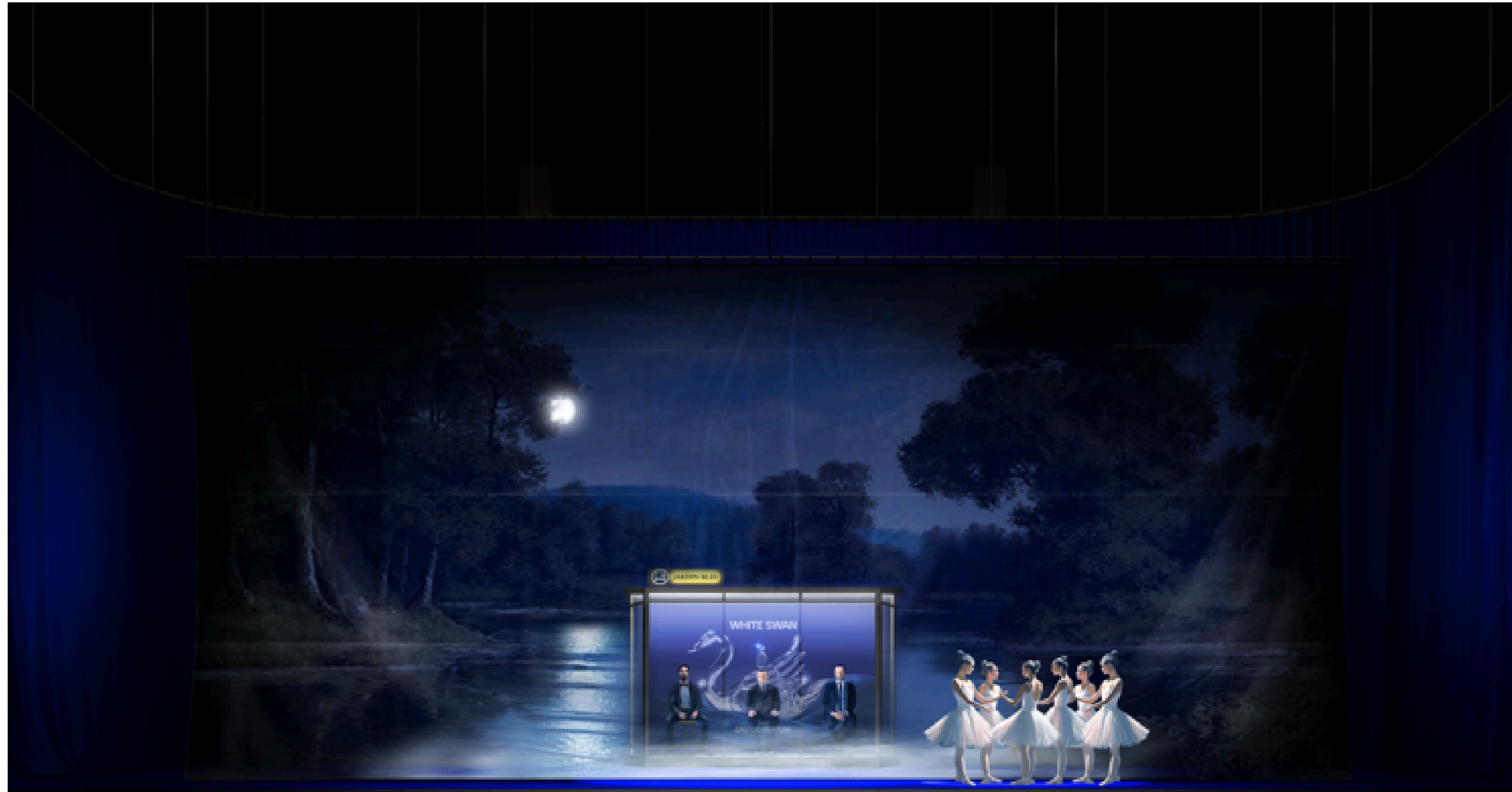
Dans cette scène - l'audition d'Odette avec Siegfried,
provoquant la jalousie d'Odile.

En découvrant dans le sac d'Odile une bouteille de Vertige Noir, Odette se laisse ensorceler par un nuage de parfum et s'abandonne à un monde de rêves.

Ce que tu verras sur scène lors du moment de la réflexion d'Odette.

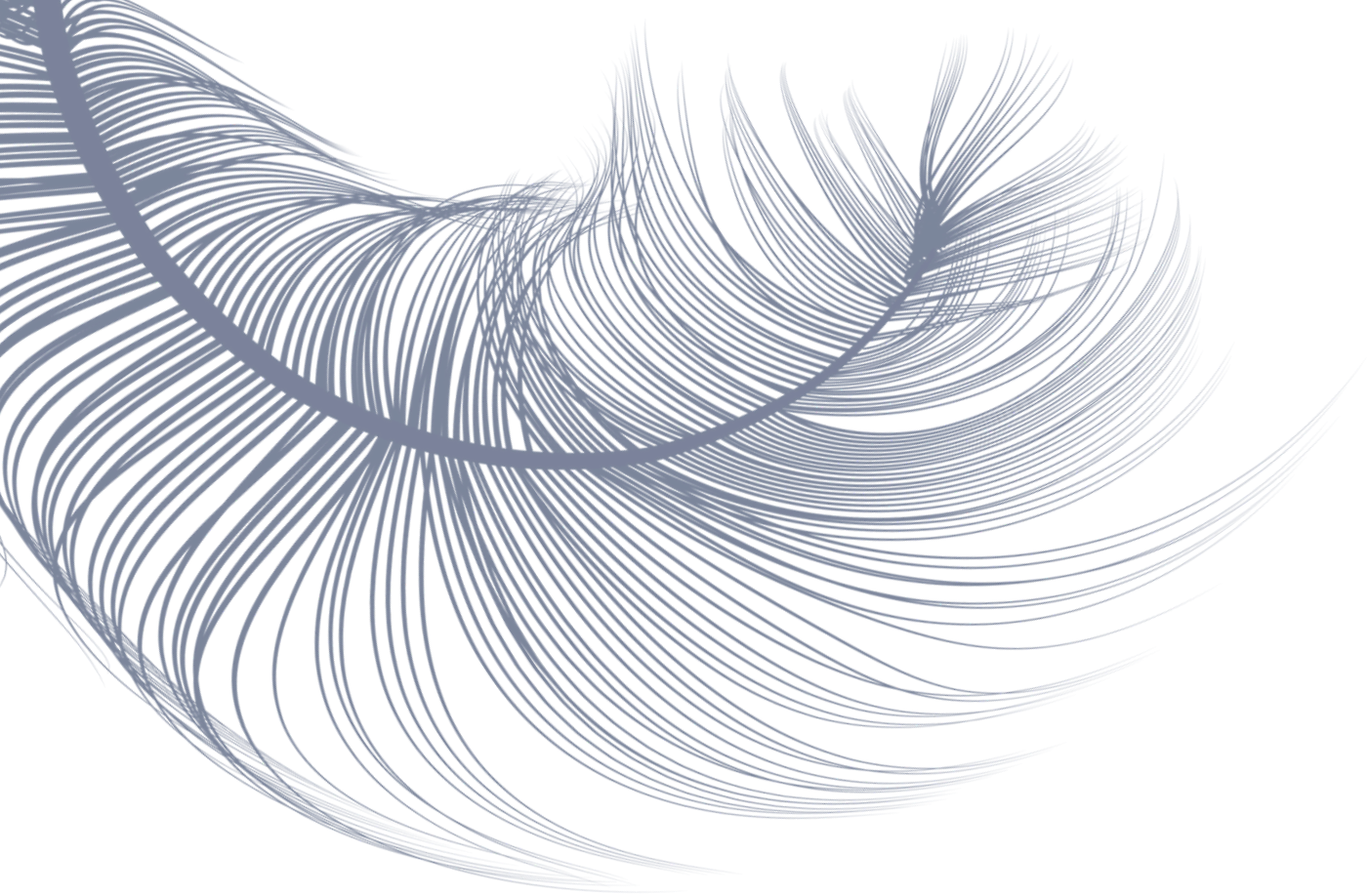
La transformation - autour d'elle, les trois concepteurs de l'agence publicitaire semblent se transformer à leur tour en Rothbart, observant sa lente métamorphose en cygne blanc. Séduite par la promesse d'une carrière exceptionnelle, Odette signe sans hésiter le contrat qui fera d'elle le nouveau visage du parfum *Cygne Blanc*.

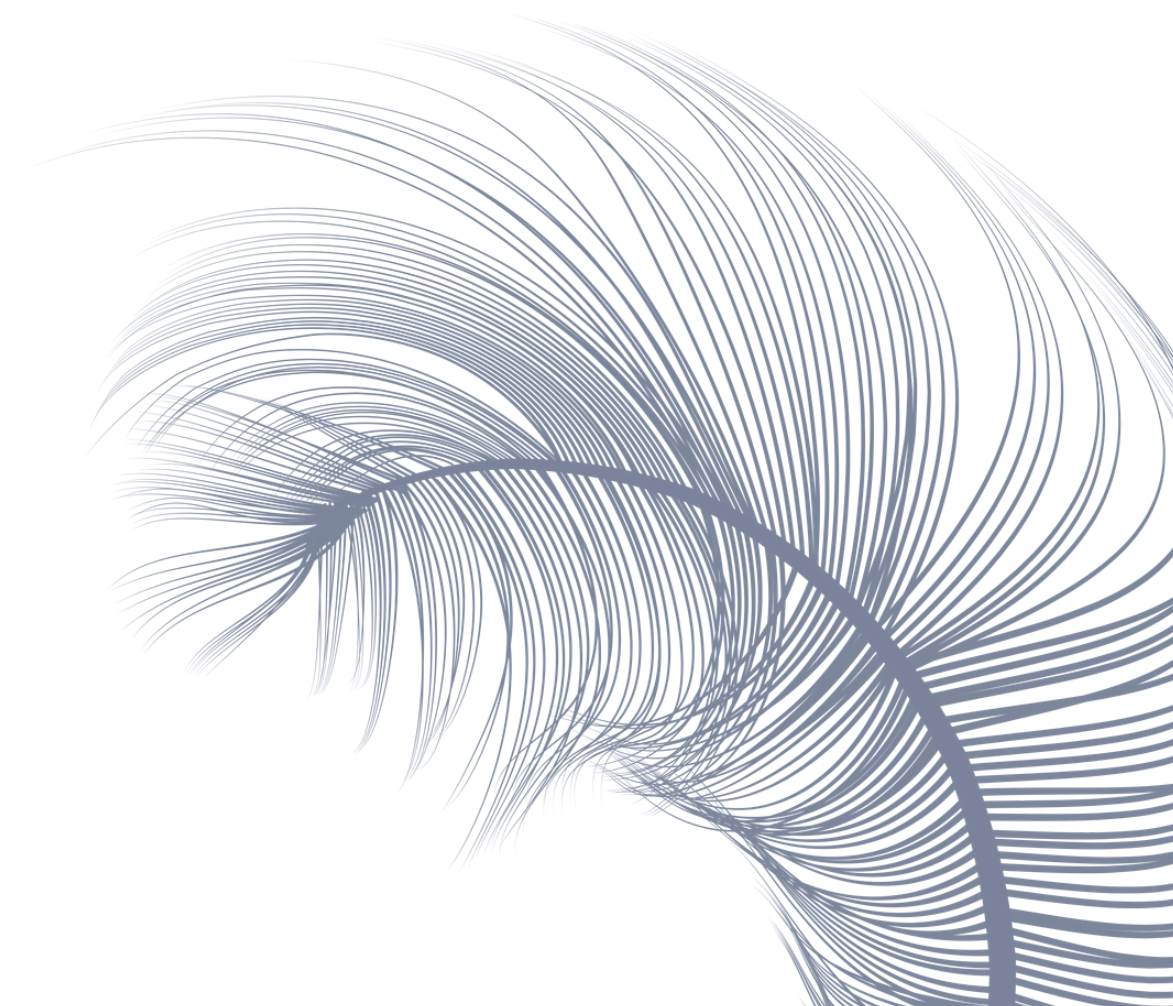
L'image du parfum le *Cygne Blanc*

La dernière scène avant la tombée du rideau

SCÉNOGRAPHIE

LES DÉCORS ET LA SCÉNOGRAPHIE

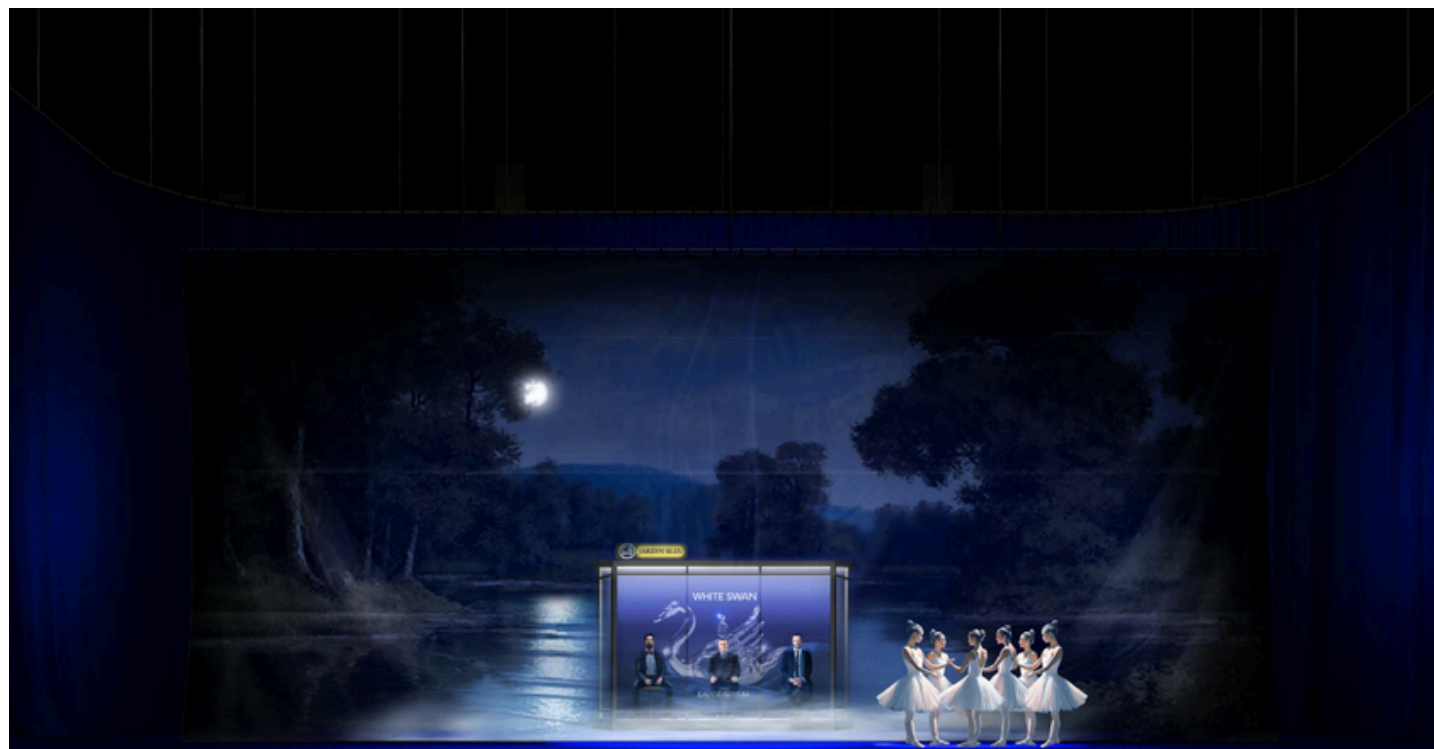

La scénographie s'inscrit dans une rencontre entre l'univers romantique du ballet classique et une esthétique contemporaine.

Le lac demeure au cœur de l'imaginaire, représenté par un cyclorama bleu omniprésent et des rappels visuels dans les costumes, évoquant un monde rêvé et poétique. Cet univers est toutefois constamment mis en tension avec une réalité plus sombre, inspirée du monde moderne.

Espaces symboliques

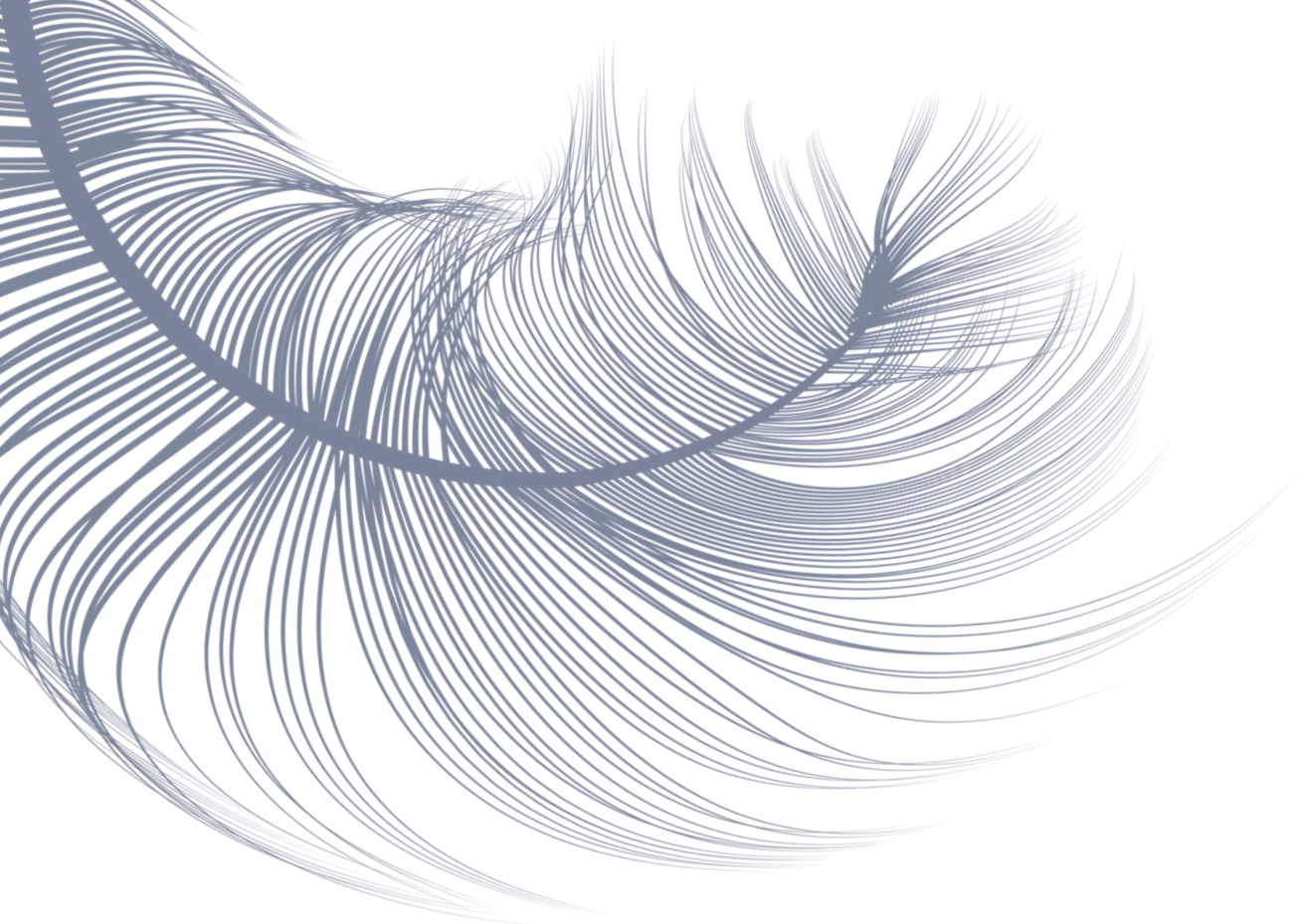
Le décor intègre des espaces signifiants, notamment un abribus transformé en lieu de rencontre et d'exposition publicitaire. Cet espace devient un point de croisement où les identités se construisent et se transforment sous l'effet des images et des messages commerciaux.

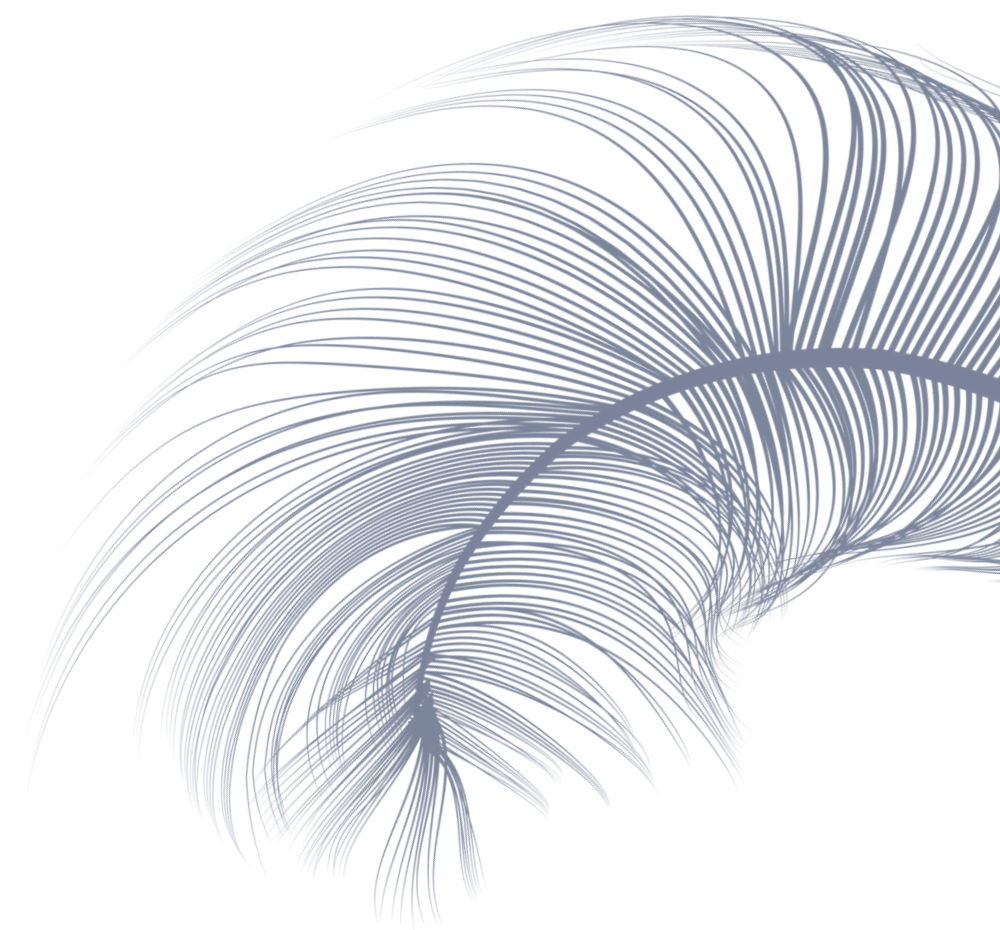
Le parfum agit comme fil conducteur, reliant les personnages et incarnant un vecteur de désir, de transformation et de relation à l'autre.

Langage scénique et esthétique

La scénographie adopte une approche cinématographique, soutenue par des rideaux mobiles qui révèlent et dissimulent les espaces, créant un rythme visuel proche du montage. Les textures et matériaux des costumes remplacent les codes traditionnels du tutu afin de favoriser une plus grande proximité entre les corps et une sensualité assumée.

LA MUSIQUE

L'UNIVERS MUSICAL

La musique est de type classique, et est composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Ouverture et Cygnes d'époque

Musique emblématique créant une atmosphère à la fois mystérieuse et intense.

Entrée d'Odile et Chasse les cygnes

Musique rapide et énergique.

Premier pas de deux

Musique en 3/3 pour une ambiance royale et dynamique.

Deuxième pas de deux

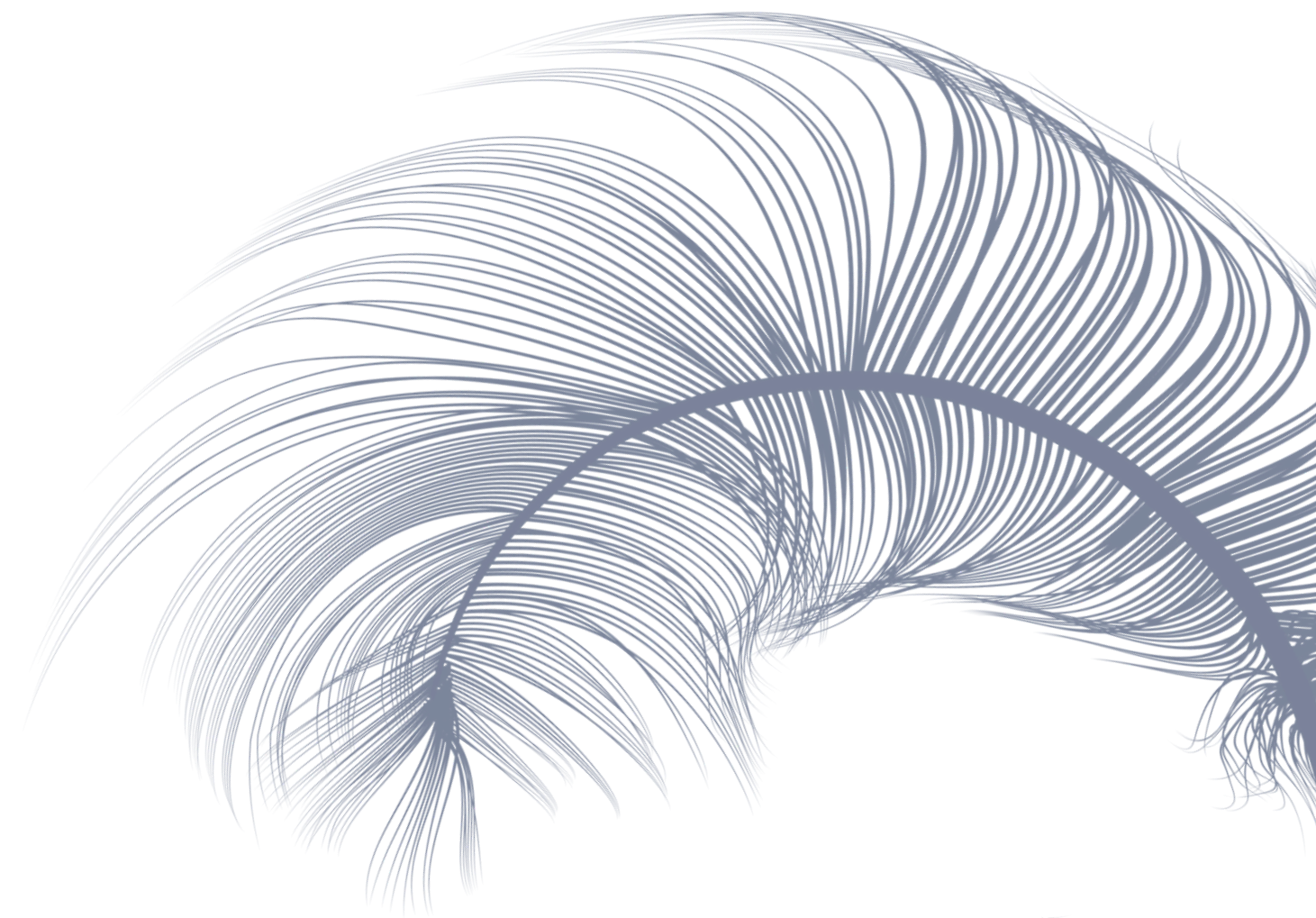
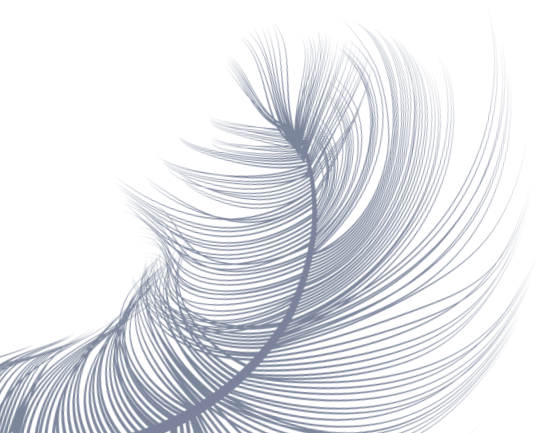
Musique lyrique et présence de violon.

Célébration

Musique grandiose et énergique.

LES COSTUMES

LES COSTUMES

Conçus par **Maria Porro**, les costumes du *Lac* accompagnent la transformation des corps et la richesse visuelle d'une distribution d'environ **75 danseurs**.

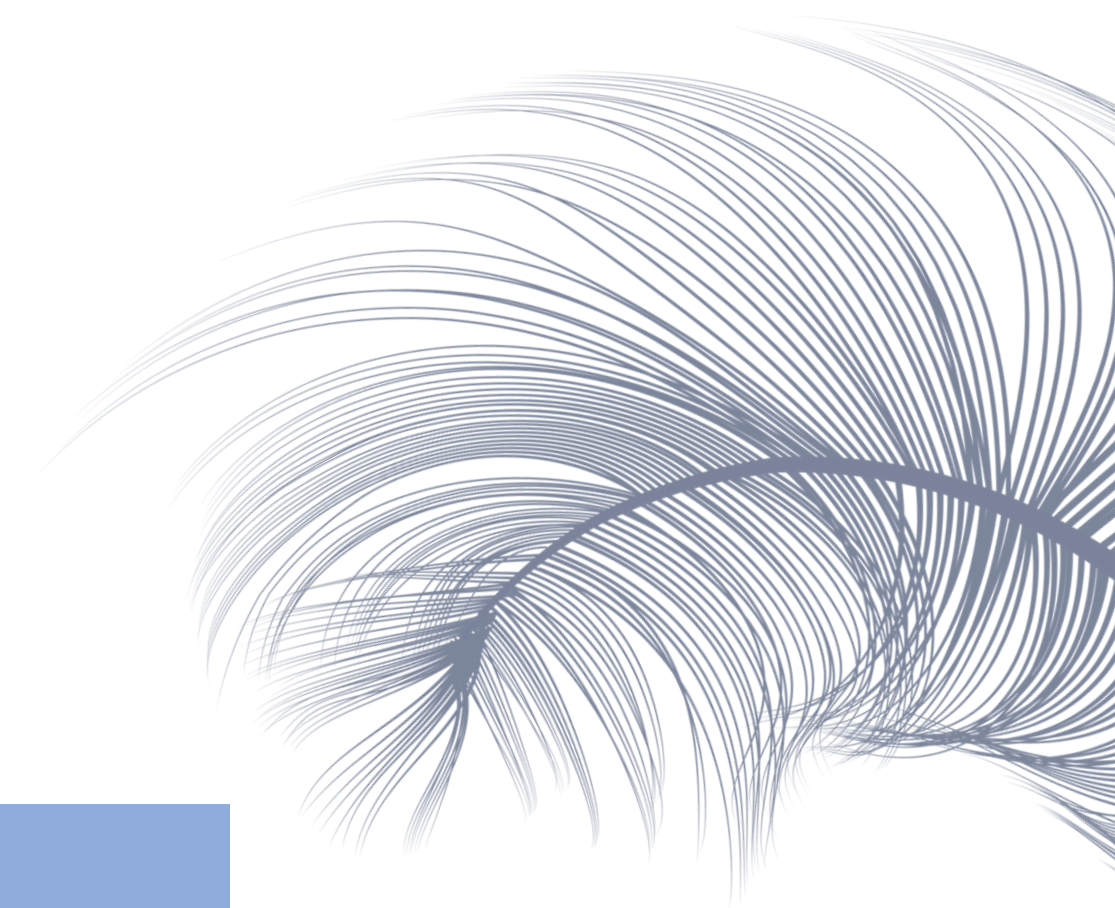
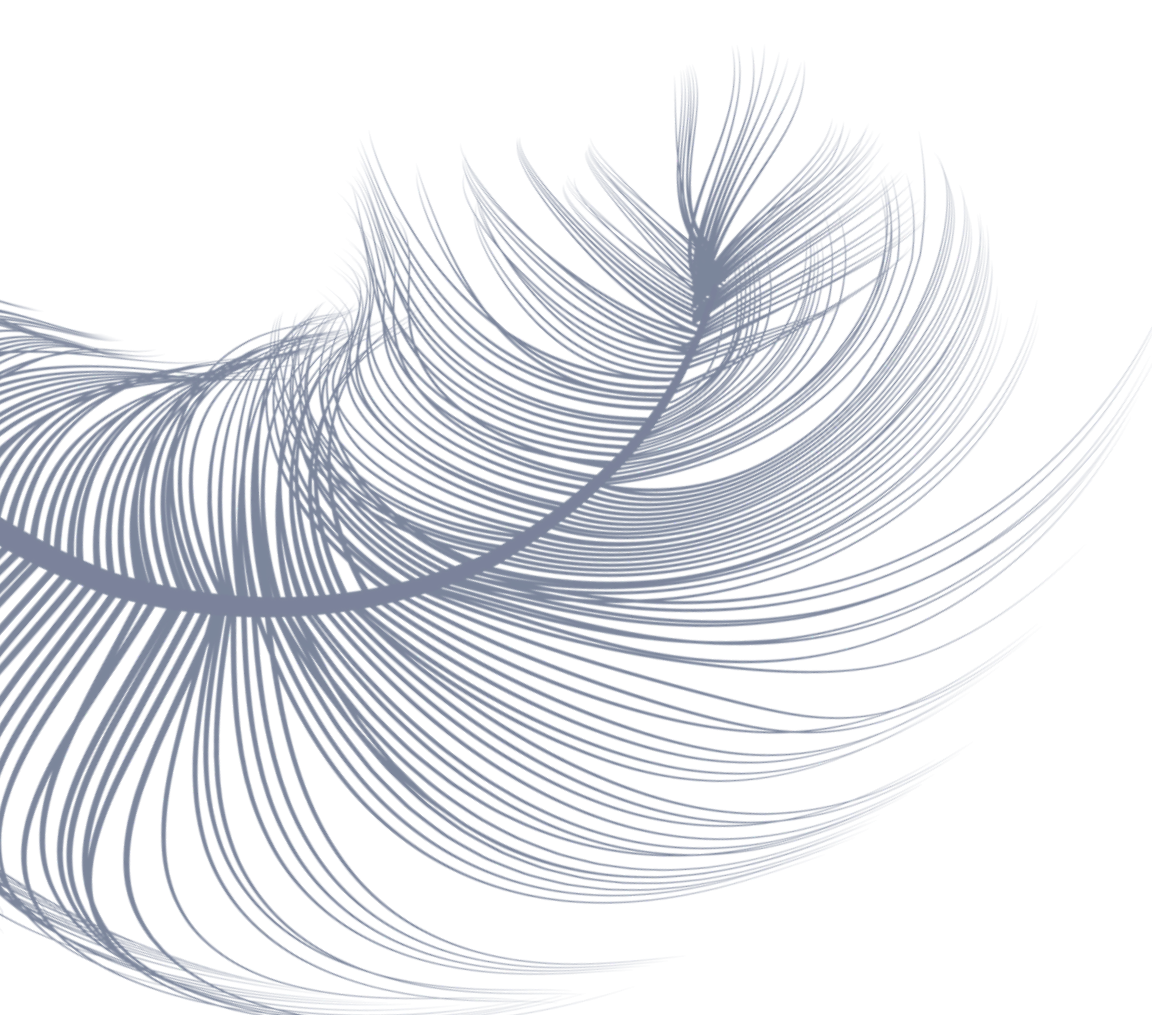
Loin du tutu traditionnel, ils privilégient des textures contemporaines et des matières qui rapprochent les interprètes, favorisant le contact, la sensualité et la fluidité du mouvement.

Les plumes jouent un rôle central : tantôt légères et évoquant les oiseaux, tantôt majestueuses lorsqu'elles s'inspirent du paon, elles apportent une dimension à la fois organique et spectaculaire.

Des nuances de bleu rappellent subtilement l'univers du lac dans les costumes extérieurs au ballet.

L'ensemble dessine une esthétique moderne, expressive et cinématographique, au service du geste et de la présence des danseurs.

CHORÉGRAPHE ET COMPOSITEUR

IVAN CAVALLARI

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHE

Né à Bolzano, en Italie, en 1964, Ivan Cavallari se forme d'abord à l'école du Ballet de La Scala à Milan, puis à l'École du Ballet du Bolchoï à Moscou, où il est boursier de 1981 à 1983. Il commence sa carrière de danseur à La Scala avant de rejoindre le Ballet de Stuttgart en 1986. Il y devient danseur étoile en 1991, sous la direction de Marcia Haydée puis de Reid Anderson. Interprète majeur des œuvres de John Cranko, il participe aussi à la transmission de son répertoire auprès de grandes compagnies internationales.

Par la suite, il occupe des postes de direction artistique au West Australian Ballet puis au Ballet de l'Opéra national du Rhin. Depuis 2017-2018, il dirige les Grands Ballets, où il développe une programmation mêlant grands ballets classiques et créations contemporaines. En 2024, il publie son premier ouvrage littéraire chez PRAXIS.

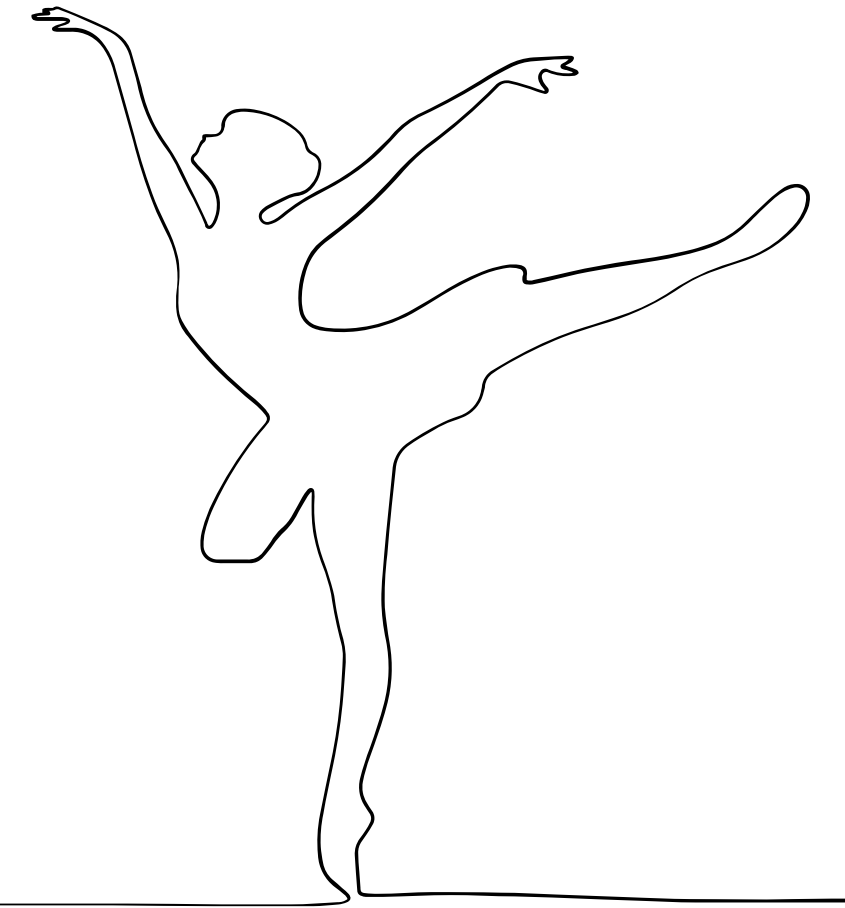
PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI

COMPOSITEUR

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) est l'un des plus grands compositeurs du romantisme russe. Né à Votkinsk, il reçoit d'abord une formation générale avant de se tourner vers la musique. Il étudie au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il développe une écriture marquée par un profond lyrisme et une grande sensibilité orchestrale.

Compositeur majeur de son époque, il écrit dans de nombreux genres, mais c'est surtout dans le ballet qu'il laisse une empreinte durable. Il compose notamment *Le Lac des cygnes*, *La Belle au bois dormant* et *Casse-Noisette*, devenus des œuvres essentielles du répertoire chorégraphique.

Son langage musical, riche et expressif, contribue à transformer le ballet en un art où la musique joue un rôle dramaturgique central. Aujourd'hui encore, ses œuvres sont interprétées sur les plus grandes scènes internationales et demeurent incontournables du répertoire classique.

DEUXIÈME PARTIE

L'HISTOIRE DU BALLET ET LA VIE DE DANSEUR

QU'EST-CE QUE LE BALLET ?

Le ballet est une forme de danse théâtralisée et stylisée. Il s'agit d'un langage du corps, composé non pas de mots, mais de positions, de mouvements et parfois de mouvements de pantomime.

Les ballets traditionnels racontent souvent une histoire, comme Don Quixote, ou Le Lac des cygnes qui narre l'histoire de la princesse Odette, transformée en cygne et sauvée par l'amour du prince Siegfried. Cependant, en 1909, Michel Fokine a créé Les Sylphides, le premier ballet dit néoclassique sans trame narrative, montrant que les ballets peuvent aussi exister sans raconter une histoire.

Les sources d'inspiration sont diverses : Jiří Kylián, inspiré par les danses aborigènes lors d'un voyage en Australie, crée Nomaden (1981) et Stepping Stones (1991). James Kudelka transforme les valse de Prokofiev et Stravinsky en mouvements dans Désir (1991). George Balanchine privilégie la pureté des lignes et l'harmonie avec la musique dans des chorégraphies comme Concerto Barocco (1941) et Agon (1957), sans artifice pour ne pas distraire du ballet.

Celui qui crée des ballets s'appelle un chorégraphe. De son imaginaire jaillit une série de pas et de mouvements qui, au rythme de la musique, donnent vie à une histoire, à des émotions ou à une vision du monde.

Le ballet est aussi un art de la scène développé au fil des siècles.

HISTOIRE DE LA DANSE

Tout le monde danse! La danse est un langage universel, embrassant le folklore, la danse sociale, le rap, et le funky. Chacun peut danser simplement en se laissant porter par le rythme de la musique. Mais la danse remonte bien loin : l'ancêtre des danseurs a 14 000 ans, la trace de danseurs préhistoriques ayant été retrouvée sur des reliques paléontologiques partout à travers le monde.

Longtemps associée à un acte sacré, la danse évolue pour devenir un art à part entière. Au Moyen-Âge, la danse est libre et sans règles précises mais sert à présent à divertir un public. Ce n'est qu'au XVIe siècle que la première forme de danse-spectacle voit le jour et constitue les prémices du ballet-théâtre. Le ballet se développe et devient progressivement une évocation du statut social et de l'autorité royale, notamment dans les cours d'Italie et de France.

Au XVIIe siècle, Louis XIV popularise la discipline et fonde l'Académie Royale de la danse, qui établira les fondements de la danse classique tels qu'ils sont encore utilisés aujourd'hui. Les femmes font également leur entrée dans l'univers de la danse, jusque-là réservé aux hommes.

Il faudra ensuite attendre le XIXe siècle pour que le ballet romantique se concrétise : les danseuses prennent le devant de la scène, et introduisent la danse sur pointes. Les costumes s'allègent et les larges jupes de crêpe et de mousseline font leur apparition.

Aujourd'hui, le ballet que nous connaissons a grandement été influencé par les Ballets Russes du XXe siècle qui ont diffusé leur influence à travers le monde. On distingue 4 principales formes de ballet :

- Le **ballet classique**, tel qu'il a été popularisé par Louis XIV, intègre les 5 positions de base du ballet et des mouvements fluides et gracieux. Les tutus sont courts, droits et rigides.
- Le **ballet romantique** remonte au XIXe siècle et intègre une trame narrative souvent tragique. Les tutus sont longs et souples, afin de donner de la légèreté aux mouvements de la ballerine.
- Le **ballet néo-classique** conserve la technique du ballet classique mais y intègre des mouvements plus modernes et athlétiques. Les costumes et les décors sont épurés, afin de laisser la place aux mouvements qui se veulent plus contrastants.
- Le **ballet contemporain** aborde le mouvement d'une manière plus abstraite et redessine le vocabulaire du ballet, en conservant son cadre technique.

LA JOURNÉE D'UN DANSEUR AUX GB

9 h 00

Arrivée au studio

9 h 30 à 11 h 30

Classe de ballet pour tous, pour échauffer les muscles et maintenir la forme physique. La classe commence par des exercices à la barre, suivis d'enchaînements d'exercices au centre. La classe est généralement donnée par les maîtres de ballet.

11 h 30 à 13 h 30

Répétition d'un ballet ou d'une création

13 h 30 à 14 h 30

Pause dîner

14 h 30 à 18 h 00

Répétition des différents ballets qui seront présentés au cours des mois à venir, en présence des maîtres de ballet, du directeur artistique ou des chorégraphes invités.

OU

Essayages de costumes, préparation des pointes, séances de photo ou de massothérapie/physiothérapie.

LA VIE DE DANSEUR

Dans une compagnie de ballet comme Les Grands Ballets, le danseur commence sa carrière vers 18 ans comme apprenti ou comme membre du corps de ballet, après avoir passé des auditions. À force de détermination et de reconnaissance, il pourra être promu par le directeur artistique au rang de demi-soliste, puis de soliste. Les plus brillants passeront au rang des premiers danseurs.

Tout comme celles des athlètes, la carrière professionnelle d'un danseur se termine tôt, le plus souvent avant l'âge de 35-40 ans. Certains resteront dans le monde de la danse et deviendront professeurs, répétiteurs ou chorégraphes, d'autres retourneront aux études pour se réorienter complètement.

Tout au long de leur carrière, les danseurs devront travailler leur technique tous les jours pour garder leur corps en parfaite condition. En moyenne, aux Grands Ballets, les danseurs travaillent leur corps au moins 38 heures par semaine en assistant à des classes de ballet ou à des répétitions. Cela n'inclut pas leurs entraînements de renforcement musculaire en salle, qu'ils ajoutent le plus souvent à leur temps libre, en dehors des heures de travail.

Armés de patience, de détermination et d'une excellente mémoire, les danseurs travaillent et retravaillent les œuvres jusqu'à la perfection. Chaque ballet peut exiger jusqu'à 100 heures de répétition et un danseur professionnel répète environ 20 ballets par année, parfois de manière simultanée.

La vie de danseur n'en demeure pas moins passionnante, en ayant notamment l'honneur de travailler avec certains des plus grands chorégraphes et de participer à la création de nouvelles œuvres. Les tournées donnent aussi aux danseurs la chance de voyager et d'élargir leurs horizons.

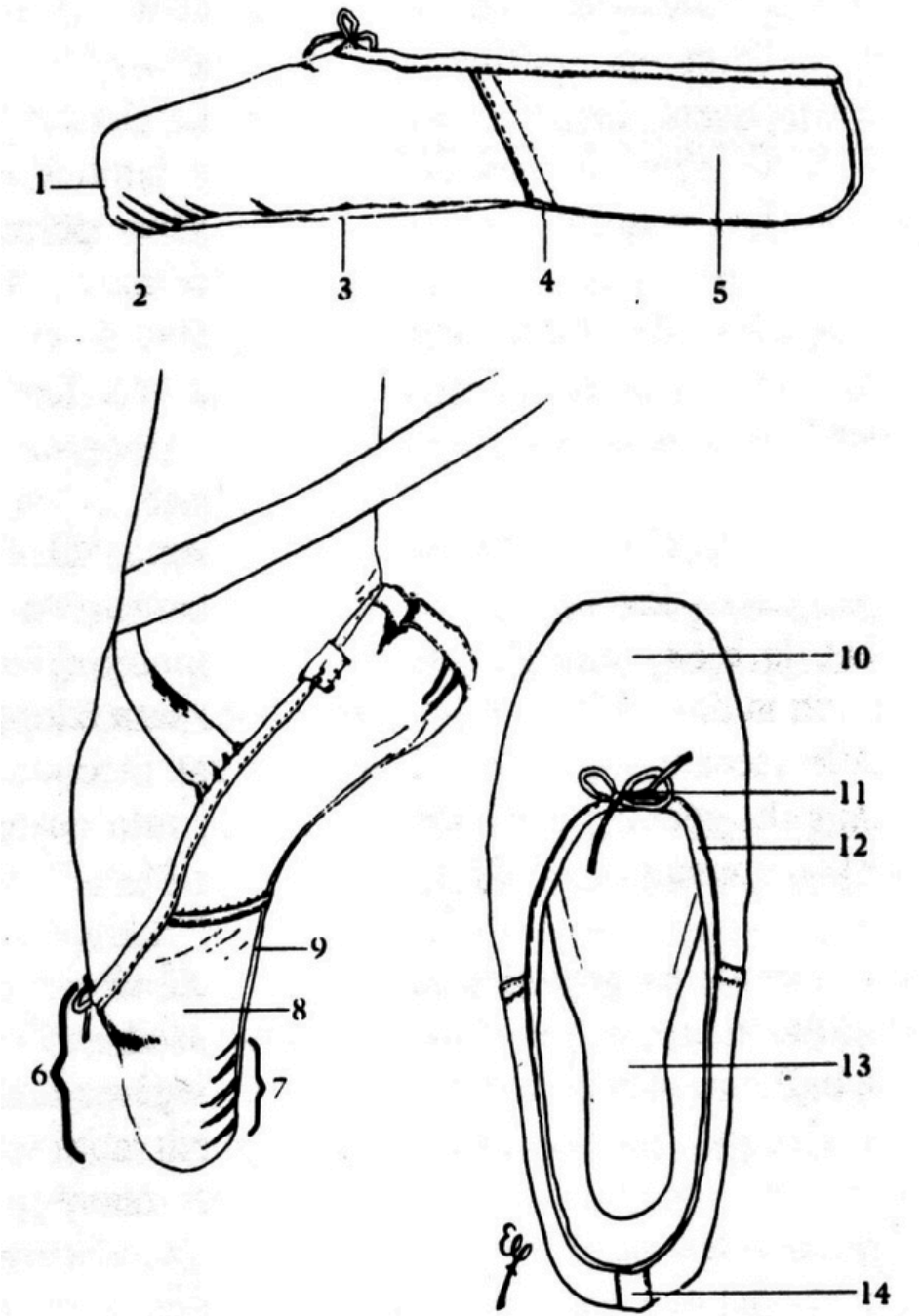

LES POINTES

À travers les âges, le tutu et les pointes sont devenus les symboles du ballet. La ballerine, gracieuse et éthérée qui semble flotter au-dessus de la scène, fait rêver. Le travail sur pointes permet d'augmenter la virtuosité de la danseuse lorsqu'elle exécute des pirouettes ou des tours, ainsi que sa vitesse et sa précision dans les jeux de pieds et les sauts.

Les premières pointes n'étaient en fait que des chaussons mous, dont la danseuse rembourrait l'extrémité avec de la laine ou du coton. Depuis le milieu du XIXe siècle, les pointes sont fabriquées en satin et leur extrémité est constituée de plusieurs couches de tissu et de colle qui forment une « boîte » très dure. La semelle, faite de cuir rigide, supporte le pied et l'empêche de plier quand la danseuse monte et redescend. De plus, pour s'assurer que la pointe ne glisse pas hors du pied, les danseuses y apposent elles-mêmes des rubans de satin qui seront solidement attachés autour des chevilles et de larges élastiques offriront souvent un support additionnel.

Les paires sont fabriquées à la main, parfois sur mesure, afin d'être parfaitement ajustées aux pieds des danseuses, comme une deuxième peau. Une paire de pointes coûte environ 150 \$.

1. La plate-forme
2. Les plis
3. Les semelles extérieures
4. La couture au niveau de l'arche
5. Le milieu entre le talon et la couture de l'arche
6. L'empaigne
7. Les plis également appelés les plumes (support de la pointe)
8. Le support des métatarses
9. La colonne de support
10. La boîte
11. La boucle
12. Le cordon
13. La semelle intérieure
14. La couture de renfort

CRÉDITS PHOTOS

DIAPOSITIVE 1

Photo : Sasha Onyshchenko - Danseuse : Rachele Buriassi

DIAPOSITIVE 4

Photo de groupe : Nath Martin

DIAPOSITIVE 9

Photo : Sasha Onyshchenko - Danseuse : Rachele Buriassi

DIAPOSITIVES 11, 17, 18, 20 & 22

Croquis : Maria Porro

DIAPOSITIVES 12-16, 19-21, 23-27 & 28

Maquettes : Edoardo Sanchi

DIAPOSITIVE 33

Photo : Sasha Onyshchenko

DIAPOSITIVE 38

Photo : Sasha Onyshchenko - Danseurs : Yui Sugawara et Roddy Doble

DIAPOSITIVE 39

Photo : Toni Sasal Abad - Danseuse : Rachele Buriassi

DIAPOSITIVE 40

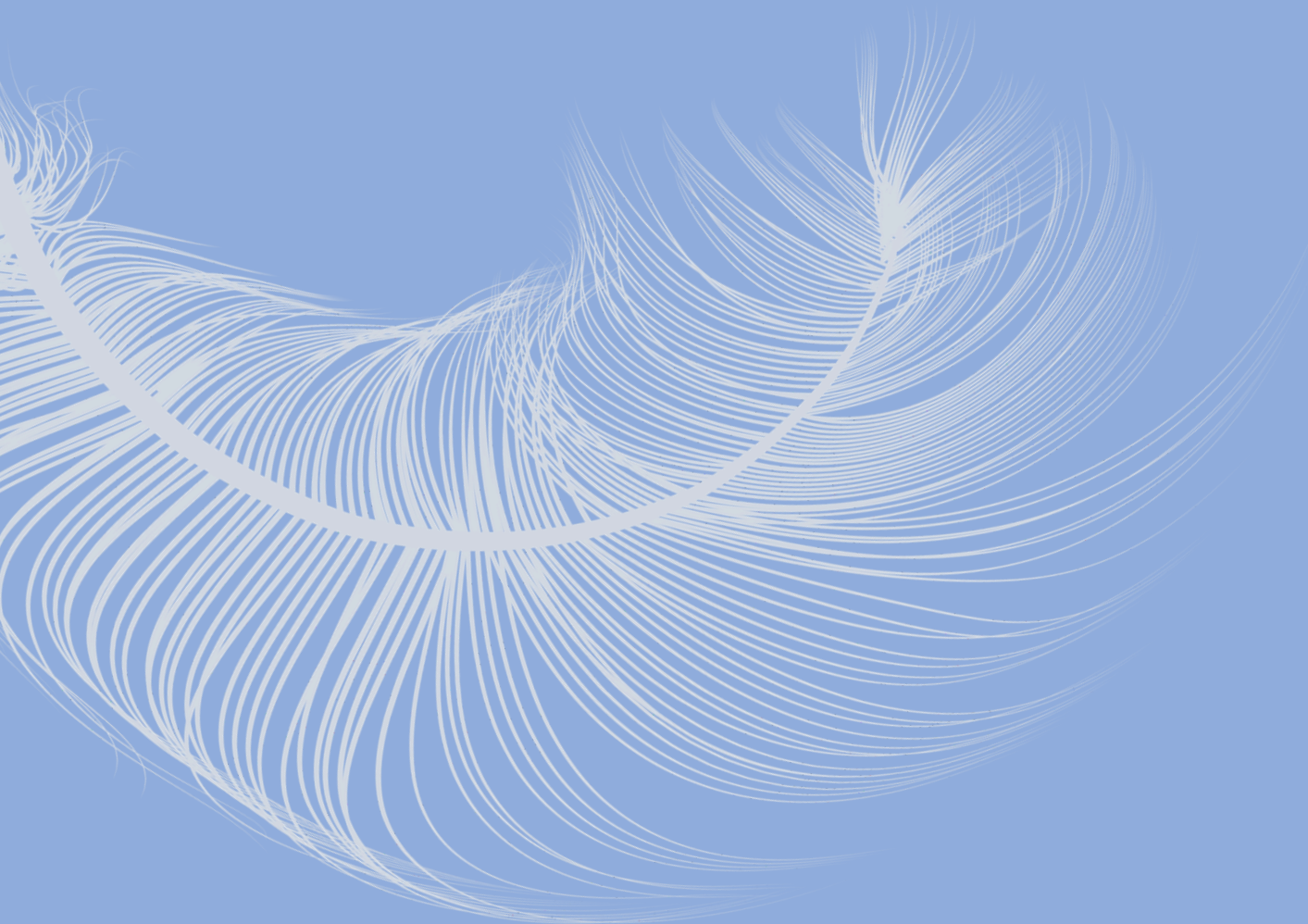
Photo : Sasha Onyshchenko - Danseuses : Maude Sabourin et Vanesa G.-R. Montoya

DIAPOSITIVE 41

Photo : Sasha Onyshchenko - Danseur : Thomas Leprohon

LES
GRANDS
BALLETS

CENTRE NATIONAL
DE DANSE-THERAPIE

BON SPECTACLE !