

RÉSUMÉ DU PROJET

« Florilège de chorégraphies de Francine Lancelot », par **Béatrice Aubert**

[notation d'œuvres chorégraphiques]

Ces partitions n'auraient pas pu voir le jour sans l'initiative, il y a plus d'un an, de Béatrice Massin. Tour à tour interprète, assistante et collaboratrice de Francine Lancelot, elle intègre la compagnie Ris et Danceries en 1983. Depuis 1993, elle dirige sa propre compagnie (Fêtes Galantes), et ne cesse de s'interroger sur la matière baroque à travers ses propres créations ainsi que de nombreuses interventions pédagogiques.

Un concours de circonstances a fait que l'année 2011 restera comme une année d'hommages à Francine Lancelot, chercheuse et chorégraphe, qui a initié la redécouverte en 1980 de la danse baroque. Ces différentes manifestations (conférence, exposition, spectacle hommage, reprise de l'opéra *Atys*), étaient une formidable opportunité de pouvoir garder des traces pointues de son travail. La danse baroque étant depuis toujours liée à la notation, c'est tout naturellement vers ce moyen que s'est porté le choix d'archivage.

Mon propre parcours en tant qu'interprète dans la compagnie Fêtes Galantes, assistante de Béatrice Massin sur certains projets et spécialiste aussi bien en notation Feuillet (système d'écriture de la danse à l'époque baroque) qu'en notation Laban, m'ont facilité l'approche de ce projet et sa réalisation.

Ce recueil regroupe donc des danses tirées de la tragédie lyrique *Atys*, l'intégralité de *La Gavotte et ses doubles* ainsi que l'intégralité de *Les Caractères de la danse*.

I. *ATYS*

Chorégraphie : Francine Lancelot (1986)

Recréation chorégraphique : Béatrice Massin (2011), assistée de Béatrice Aubert

Musique : Jean-Baptiste Lully

Livret : Philippe Quinault

Mise en scène : Jean-Marie Villégier, assisté de Christophe Galland

Direction musicale : William Christie, assisté de Paul Agnew

Costumes : Patrice Cauchetier, assisté d'Anne Autran Dumour

Décors : Carlo Tommasi

Lumières : Patrick Méeüs

Notation : Béatrice Aubert (2011)

Graphie : Béatrice Aubert, sur Labanwriter 4.7.1

Première : Prato (Italie), le 20 décembre 1986

Version notée : récréation chorégraphique de 2011 (première à l'Opéra-Comique, le 12 mai 2011)

Durée totale des extraits notés : 14 min

Relecture de la notation : Pascale Guénon

Interprètes en 2011 : Sarah Berreby, Laura Brembilla, Estelle Corbière, Adeline Lerme, Akiko Veaux, Bruno Benne, David Berring, Olivier Collin, Laurent Crespon, Gil Isoart.

Historique et intentions artistiques

Création : Saint-Germain-en-Laye, le 10 janvier 1676

Version originale de Jean-Marie Villégier : Prato (Italie), le 20 décembre 1986

Reprises :

- à partir du 16 janvier 1986 : Paris (Salle Favart), Caen, Montpellier, Versailles
- 1989 : Paris (Salle Favart), Montpellier, New York
- 1992 : Paris (Salle Favart), Caen, Montpellier, New York, Lisbonne
- 2011 : Paris (Salle Favart), Caen, Bordeaux, Versailles, New York

À propos de l'opéra :

« *Atys* fut surnommé « l'opéra du Roy » et Louis XIV, qui avait pris une part active à sa préparation, en fredonnait volontiers les airs. Son triomphe fut éclatant à sa création au théâtre du Palais-Royal puis à chaque reprise. Admirablement structuré, *Atys* est aussi le

premier opéra à centrer son intrigue sur l'amour et la première tragédie française à faire mourir son héros en scène. Introduisant la poésie du sentiment dans le théâtre des conventions, les souffrances de la nymphe Sangaride et du berger Atys nous touchent comme le désarroi de la jeunesse confrontée à un monde d'intransigeance et de sacrifice. »

(Note de programme, Opéra-Comique, mai 2011.)

À propos des chorégraphies :

« Je voulais pour chaque acte un climat différent, accuser les contrastes entre les personnages, les zéphyr, les songes, les habitants du palais de Sangar... La danse, dans chaque acte, apporte un renouvellement de l'espace, du costume, une humeur différente. Les solistes et le chœur portent toujours les mêmes costumes. Seuls les danseurs en changent. J'attachais beaucoup d'importance à l'orientation de la danse par exemple. Les danseurs sont-ils face aux chanteurs, face au public ? Et pourquoi ? » (Francine Lancelot, in « Opéras – le baroque dans tous son éclat », Ris et Danceries, éd. Pascale Roze, Alfortville, 1991.)

Contexte de la notation

La version notée est celle du 12 mai 2011 à l'Opéra-Comique (Salle Favart) à Paris. Les chorégraphies ont été remontées par Béatrice Massin, d'après ses souvenirs et notes personnelles de la création et des dernières reprises (1986-1987-1992, en tant qu'assistante de Francine Lancelot), ainsi qu'à l'aide des captations de 1992 à Montpellier et de la captation de 1987 à Montpellier (captation de Pierre Cavassilas pour la télévision) pour le solo du sommeil.

Les danses ont été remontées avec les danseurs de la compagnie Fêtes Galantes avec la participation de Gil Isoart de l'Opéra de Paris.

Les répétitions se sont déroulées du 4 avril 2011 au 12 mai 2011 à l'Opéra-Comique, répétitions auxquelles a assisté la notatrice en tant que notatrice mais aussi en tant qu'assistante de Béatrice Massin.

Cette reprise s'est faite au plus près de la création, avec les auteurs d'origine, hormis Francine Lancelot décédée en 2003.

Extraits notés

Prologue : Air pour les nymphes de Flore, 1re gavotte, Air pour la suite de Flore, 2e gavotte

Acte I : Entrée des Phrygiens, 1re et 2e parties

Acte II : Entrée des Nations et Entrée des Zéphyr

Acte III : Le sommeil (2 versions), Entrée des songes agréables (à 6), Les songes agréables (solo), Les songes funestes, 1er trio, Les songes funestes, 2e trio

II. LA GAVOTTE ET SES DOUBLES

Chorégraphie : Francine Lancelot (1983)

Recréation chorégraphique : Béatrice Massin (2011)

Musique : Jean-Philippe Rameau

Lumières : Evelyne Rubert

Conception sonore : Bernard De Almeida

Costumes : Patrice Cauchetier

Notation : Béatrice Aubert (2011)

Graphie : Béatrice Aubert, sur Labanwriter 4.7.1

Première : Grand Théâtre de Bordeaux, mai 1983

Version notée : récréation chorégraphique de 2011 (première au Centre national de la danse, le 23 février 2011)

Durée totale des extraits notés : 6 min 8 s

Relecture de la notation : Pascale Guénon

Interprètes en 2011 : 1 danseur, Sylvain Boruel (et des danseurs qui sortent de scène à la 1re gavotte).

Historique et contexte de la notation

En mai 1983, au Grand Théâtre de Bordeaux a lieu la création de *Rameau l'enchanteur*, spectacle de Francine Lancelot, assistée de François Raffinot, dans lequel apparaît pour la première fois *La Gavotte et ses doubles*.

Le 20 mai 1988, à l'Opéra de Nantes, Francine Lancelot insère *La Gavotte et ses doubles* dans *Sarabande pour Jean-Philippe*, création avec Béatrice Massin pour le ballet de Nantes.

En 1996, *Sarabande pour Jean-Philippe* est recréé pour le Ballet du Rhin à Mulhouse.

La Gavotte et ses doubles a été retravaillé à chaque reprise par la chorégraphe.

La version notée est celle du 23 février 2011 au Centre national de la danse à Pantin, lors du spectacle hommage à Francine Lancelot, réalisé par Béatrice Massin et intitulé *La Belle Dame*.

Les répétitions se sont déroulées en février 2011 à Alfortville (siège de la compagnie Fêtes Galantes) ainsi qu'au CND, répétitions auxquelles a assisté la notatrice.

Structure de la pièce

La Gavotte et ses doubles est un solo pour homme composé de six parties (six gavottes). Plus exactement un thème de gavotte et cinq variations (doubles) sur le thème choisi par Rameau. L'exposé de la première gavotte a été retravaillé par Béatrice Massin pour faire entrer le danseur et sortir les autres. Ce qui était déjà le cas dès la version de 1988.

III. *LES CARACTERES DE LA DANSE*

Chorégraphie : Francine Lancelot (1986)

Recréation chorégraphique : Béatrice Massin (2011)

Musique : Jean-Féry Rebel

Lumières : Evelyne Rubert

Conception sonore : Bernard De Almeida

Costumes : Patrice Cauchetier

Notation : Béatrice Aubert (2011)

Graphie : Béatrice Aubert, sur Labanwriter 4.7.1

Première : Montpellier, 7 juillet 1986

Version notée : récréation chorégraphique de 2011 (première au Centre national de la danse, le 23 février 2011)

Durée totale des extraits notés : 9 min 10 s environ

Relecture de la notation : Pascale Guénon

Interprètes en 2011 : Sarah Berreby, Laura Brembilla, Adeline Lerme, Bruno Benne, Laurent Crespon.

Historique et contexte de la notation

La première version de *Les Caractères de la danse* apparaît en juillet 1986, dans *Caprice* chorégraphié par François Raffinot, pour le festival Montpellier Danse.

Ils sont repris dans *Bal à la cour de Louis XIV*, chorégraphié par Francine Lancelot en janvier 1987 à l'Opéra-Comique.

C'est sur cette version que s'est basé le travail de reconstruction de Béatrice Massin.

La version notée est celle du 23 février 2011 au Centre national de la danse à Pantin, lors du spectacle hommage à Francine Lancelot, réalisé par Béatrice Massin et intitulé *La Belle Dame*.

Les répétitions se sont déroulées en février 2011 à Alfortville (siège de la compagnie Fêtes Galantes) ainsi qu'au CND, répétitions auxquelles a assisté la notatrice.

Structure de la pièce

Une jeune femme, dans ses souvenirs de bal, de rencontre avec un homme..., passe par différents états de corps et d'âme, liés aux différentes danses sur lesquelles ces souvenirs l'emportent.

AIDE À LA RECHERCHE ET AU PATRIMOINE EN DANSE 2010

Tour à tour seule, en couple, à quatre, la danseuse, ainsi que la pièce, passe d'un état à l'autre en lien avec le caractère des danses traversées.

Danses : Prélude, Courante, Menuet, Bourrée, Chaconne, Sarabande, Gigue, Rigaudon, Passe-pied, Gavotte, 1re sonate à l'italienne, Loure, Musette, 2e sonate à l'italienne.