

OPÉRA DE LAUSANNE

LES BALLETS
TROCKADERO
DE MONTE CARLO

Les Ballets TROCKADERO de Monte Carlo

JEUDI 27 AVRIL 2023 19H

VENDREDI 28 AVRIL 2023 19H

SAMEDI 29 AVRIL 2023 19H

DIMANCHE 30 AVRIL 2023 17H

Durée approximative: 2H (avec 2 entractes)

LA COMPAGNIE

DANSEURS

Olga Supphozova et Yuri Smirnov **Robert Carter**
Minnie van Driver et William Vanilla **Ugo Cirri**
Elvira Khababgallina et Sergey Legupski **Kevin Garcia**
Maria Clubfoot et Tino Xirau-Lopez **Alejandro Gonzalez**
Helen Highwaters et Vladimir Legupski **Duane Gosa**
Anya Marx et Chip Pididouda **Shohei Iwahama**
Nadia Doumiafeyva et Kravljii Snepek **Philip Martin Nielson**
Holly Dey-Abroad et Bruno Backpfeifengesicht **Felix Molinero del Paso**
Ludmila Beulemova et Jens Witzelsucht **Trent Montgomery**
Grunya Protazova et Marat Legupski **Salvador Sasot Sellart**
Colette Aadae et Timur Legupski **Jake Speakman**
Eugenia Repelskii et Jacques d'Aniels **Joshua Thake**
Maya Thickethghya et Nicholas Khachafallenjar **Haojun Xie**
Varvara Laptopova et Boris Dumbkopf **Takaomi Yoshino**

PERSONNEL

Directeur artistique **Tory Dobrin**
Directeur exécutif **Liz Harler**
Directeur associé **Isabel Martinez Rivera**
Maître de ballet **Raffaele Morra**
Responsable de la production **Shelby Sonnenberg**
Superviseur de l'éclairage **Tsubasa Kamei**
Responsable des costumes **Olivia Kirschbaum**
Assistant de programmation **Anthony Feola**
Enseignant de la société **Bivi Kimura**
Pianiste de la compagnie **Tamara Kushe**
Responsable de l'éducation **Roy Fialkow**
Responsable de l'engagement numérique **Anne Posluszny**
Directeur du développement **LG Capital for Culture**
Créateurs de costumes **Ken Busbin, Jeffrey Sturdivant**
Gourou stylistique **Marius Petipa**
Consultant en orthopédie **Dr David S. Weiss**
Photographe **Zoran Jelenic**

MAQUILLAGE ASSURÉ PAR

MAC Cosmetics

Le fournisseur officiel de chaussures de pointe de *Les Ballets Trockadero de Monte Carlo* **Grishko**

Musique pour le *Lac des cygnes*, *Les Sylphides*, *Go for Barocco* et *Pas de Quatre* dirigée par **Pierre Michel Durand**, avec l'Orchestre de Chambre Philharmonique Tchèque sous la baguette de **Pavel Prantl**

PREMIÈRE PARTIE

LE LAC DES CYGNES (SWAN LAKE, ACT II)

MUSIQUE DE PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

chorégraphie d'après **Lev Ivanovitch Ivanov**

costumes de **Mike Gonzales**

décor par **Clio Young**

éclairage par **Kip Marsh**

Emportée dans le royaume magique des cygnes (et des oiseaux), cette fantasmagorie élégiaque de variations et d'ensembles en ligne et en musique est l'œuvre phare des *Ballets Trockadero*. L'histoire d'Odette, la belle princesse transformée en cygne par un sorcier maléfique et quasi sauvée par l'amour du prince Siegfried, ne représentait pas un sujet si inhabituel lorsque Tchaïkovski a composé son ballet en 1877, la métamorphose des mortels en oiseaux et vice-versa étant fréquente dans le folklore russe. La version originale du *Lac des cygnes* au Théâtre Bolchoï de Moscou n'a pas rencontré le succès. La version que nous connaissons aujourd'hui a été créée un an après la mort de Tchaïkovski, en 1893, par le Ballet Mariinsky de Saint-Petersbourg. L'attrait de ce ballet, probablement le plus connu au monde, semble provenir du caractère mystérieux et pathétique de l'héroïne, combiné au glamour sacralisé dans la Russie du XIXe siècle.

Benno **Tino Xirau-Lopez** *ami et confident* du Prince Siegfried **Dmitri Legupski** *qui tombe amoureux* de la Reine des cygnes **Varvara Laptopova**. Les Cygnes **artistes du Trockadero** *qui sont tous arrivés là à cause de* Von Rothbart **Yuri Smirnov** *un méchant sorcier qui transforme les filles en cygnes.*

Durée approximative: 35 minutes

Entracte: 15 minutes

DEUXIÈME PARTIE

PAS DE DEUX À DÉCOUVRIR

GO FOR BAROCCO

MUSIQUE DE J.S. BACH

chorégraphie de **Peter Anastos**

costumes de **Mike Gonzales**

éclairage par **Kip Marsh**

Héritier stylistique de la période Middle-Blue-Verging-On-Black-and-White de Balanchine, ce ballet a servi de base pour définir la froideur austère et la délimitation chorégraphique de la « néo-nouvelle » danse classique. On l'a appelé la montre-bracelet de l'horloge Balanchine.

Premier mouvement (Moderato) **Eugenia Repelskii** et **Helen Highwaters**
Avec **Minnie van Driver**, **Ludmila Beulemova**, **Maria Clubfoot**, **Grunya Protazova**

Deuxième mouvement (Adagio) **Eugenia Repelskii** et **Helen Highwaters**

Troisième mouvement (Allegro) **Eugenia Repelskii**, **Helen Highwaters**,
Minnie van Driver, **Ludmila Beulemova**, **Maria Clubfoot**, **Grunya Protazova**

Durée approximative: 30 minutes

Entracte: 15 minutes

TROISIÈME PARTIE

PAQUITA

MUSIQUE DE LÉON MINKUS

chorégraphie d'après **Marius Petipa**

mise en scène d'**Elena Kunikova**

éclairage par **Kip Marsh**

Paquita est un superbe exemple du style français tel qu'il a été exporté à Saint-Petersbourg à la fin du XIXe siècle. *Paquita* était à l'origine un ballet-pantomime en deux actes, chorégraphié par Joseph Mazillier, sur une musique d'Ernest Deldevez. L'histoire se déroulait en Espagne, avec Carlotta Grisi (créatrice de *Giselle*) dans le rôle d'une jeune femme enlevée par des gitans qui sauve un jeune et bel officier d'une mort certaine. Créé à l'Opéra de Paris en 1846, le ballet a été produit un an plus tard en Russie par Marius Petipa. Petipa a demandé à Léon Minkus, le compositeur de ses deux derniers succès (*Don Quichotte* et *La Bayadère*), d'écrire un morceau de musique supplémentaire afin d'ajouter un brillant « divertissement » à la *Paquita* de Mazillier. À cet effet, Petipa chorégraphia un *Pas de Trois* et un *Grand Pas de Deux* dans son style caractéristique. Ils devinrent rapidement les moments forts de la soirée, au point que ce sont les seuls fragments de *Paquita* qui ont été conservés. Les danseurs présentent un éventail de feux d'artifice chorégraphiques qui exploitent les virtuosités de la danse classique académique, enrichies par des combinaisons de pas inattendues.

Ballerine and Cavalier **Nadia Doumiefyva** et **Jacques d'Aniels**

Variations:

Variation 1 **Maria Clubfoot**

Variation 2 **Helen Highwaters**

Variation 3 **Ludmila Beulemova**

Variation 4 **Elvira Khababgallina**

Variation 5 **Varvara Laptopova**

Variation 6 **Nadia Doumiefyva**

Durée approximative: 30 minutes

HISTOIRE DE LA COMPAGNIE

8

La compagnie *Les Ballets Trockadero de Monte Carlo* a été fondée en 1974 par un groupe de passionnés de ballet dans le but de présenter une vision ludique et divertissante du ballet traditionnel classique, sous forme de parodie et avec des travestis. Les Ballets Trockadero se sont d'abord produits dans des lofts Off-Off de Broadway. Les Trocks, comme on les appelle affectueusement, ont rapidement fait l'objet d'un important article critique d'Arlene Croce dans le *New Yorker* qui, combiné à des comptes-rendus dans le *New York Times* et le *Village Voice*, a engendré un succès artistique et populaire. Au milieu de l'année 1975, la connaissance approfondie de la danse, l'approche comique et l'engagement des Trocks envers l'idée que les hommes peuvent effectivement danser sur pointes sans tomber à plat attirent déjà l'attention au-delà de la scène new-yorkaise de la compagnie. Des articles et des avis dans des publications

telles que *Variety*, *Oui*, *The London Daily Telegraph*, ainsi qu'un reportage photographique de Richard Avedon dans *Vogue*, font connaître la compagnie aux niveaux national et international.

La saison 1975/76 est une année de croissance et de totale professionnalisation. La compagnie a trouvé une direction, s'est qualifiée pour le *National Endowment for the Arts Touring Program* et a engagé un professeur à plein temps et une maîtresse de ballet pour superviser les cours et les répétitions quotidiennes. C'est également durant de cette saison que la compagnie a effectué ses premières tournées prolongées aux Etats-Unis et au Canada. Emballer, déballer et réemballer les tutus et autres guêtres, stocker des chaussures à bouts géants par caisses, courir pour rejoindre des avions et des bus affrétés, tout cela est devenu une routine.

Depuis ces débuts, les Trocks se sont imposés comme un phénomène majeur de la danse dans le monde entier. Ils ont participé à des festivals de danse dans le monde entier et sont apparus à la télévision dans des émissions aussi variées que *The Dick Cavett Show* avec Shirley MacLaine, *What's My Line? Real People*, *On-Stage America*, *Muppet Babies* avec Kermit et Miss Piggy et dans une émission spéciale d'*Omnibus* de la BBC sur le monde du ballet, animée par Jennifer Saunders. Des documentaires sur la compagnie, *Rebels on Pointe* de Bobbi Jo Hart et *Ballerina Boys* de Chana Gazit et Marite Barylick, diffusés dans *AMERICAN MASTERS*, sont sortis ces dernières années. Parmi les récompenses que les Trocks ont obtenues au fil des ans, citons: Meilleur répertoire classique des prestigieux *Critics' Circle National Dance Awards* (2007, Royaume-Uni) et nomination en tant que compagnie exceptionnelle en 2016, le *Theatrical Managers Award* (2006, Royaume-Uni) et le prix Positano (2007, Italie) pour l'excellence en danse. En décembre 2008, les Trocks se sont produits devant des membres de la famille royale britannique lors du 80e anniversaire du Royal Variety Performance, au profit de l'Entertainment Artists' Benevolent Fund, à Londres.

Les nombreuses tournées des Trocks ont été des succès à la fois populaires et critiques. Leur programme très chargé couvre des apparitions dans plus de 35 pays et plus de 600 villes du monde entier depuis leur fondation en 1974, y compris des saisons au Théâtre Bolchoï de Moscou et au Théâtre du Châtelet à Paris. La compagnie continue à se produire dans des manifestations au profit d'organisations internationales de lutte contre le sida, telles que *DRA (Dancers Responding to AIDS)* et *Classical Action* à New York, le *Life Ball* à Vienne, en Autriche, *Dancers for Life* à Toronto, au Canada, le *Stonewall Gala* à Londres et le *AIDS Tanz Gala* en Allemagne.

Le concept d'origine des *Ballets Trockadero de Monte Carlo* n'a pas changé. Il s'agit d'une compagnie de danseurs professionnels qui interprètent toute la gamme du répertoire de ballet et de danse moderne, y compris des œuvres classiques et originales, dans des interprétations fidèles aux procédés et concepts de ces styles de danse. Le comique est atteint en incorporant et en exagérant les faiblesses, les accidents et les incongruités sous-jacents dans la danse sérieuse. Le fait que les hommes dansent tous les rôles – des corps pesants en équilibre délicat sur des orteils en tant que cygnes, sylphes, lutins des eaux, princesses romantiques, dames victoriennes angoissées – renforce plutôt que ridiculise l'esprit de la danse en tant qu'expression artistique, ravissant et amusant les spectateurs les plus avertis, ainsi que les novices. À l'avenir, il est prévu d'ajouter de nouvelles œuvres au répertoire, de se produire dans de nouvelles villes, de nouveaux Etats et de nouveaux pays, et de poursuivre l'objectif initial des Trocks: apporter le plaisir de la danse au public le plus large possible. Ils vont, comme ils l'ont fait pendant environ cinquante ans, «Keep on Trockin'».

COLETTE ADAE

est devenue orpheline à l'âge de trois ans lorsque sa mère, une ballerine à la réputation douteuse, s'est empalée sur l'archet du premier violon après une série de fouettés incontrôlés. Colette a été élevée et éduquée avec les « petits rats » de l'Opéra mais le traumatisme de son enfance ne lui a jamais permis d'atteindre son plein potentiel. Cependant, sous l'œil bienveillant du Tockadero, elle a commencé à s'épanouir et nous sommes sûrs que vous aurez plaisir à observer sa progression.

LUDMILA BEAULEMOVA

célèbre ballerine country et western et ancienne *prima ballerina* du Grand Ole Opry, a récemment quitté cette compagnie pour s'installer dans ses nouveaux locaux de Nashville. La rupture a été causée par le refus de la direction de mettre en scène le ballet auquel son nom est associé, *I Never Promised You a Rose Adagio*.

GRUNYA PROTAZOVA

est le chaînon manquant entre les crustacés de la vieille école russe et les amphibiens plus modernes qui dansent aujourd'hui. Avant de rejoindre le Tockadero, Grunya était la ballerine vedette de SeaWorld, où son célèbre solo autobiographique, *Dance of the Lower Orders*, a fait pleurer plusieurs biologistes marins. Plus tard, Grunya est devenue une ambassadrice estimée de SeaWorld, connue dans le monde entier pour sa lutte en faveur de l'égalité dans les profondeurs, ce qui lui a valu une mention admirable dans le manuel *Ichthyologic Ohiensis* mis à jour de l'Elasmobranch Society.

MARIA CLUBFOOT

La dernière des grandes ballerines amérindiennes: Larkin, Tallchief (Maria et Marjorie), Clubfoot. Maria, fierté de la tribu Luni, a ouvert la voie avec son interprétation littérale de *Slaughter on 10th Avenue* qui se déroule dans le club du Mohegan Sun. Maria se produit avec le Tockadero avec une autorisation spéciale des autorités fédérales.

HOLLY DEY-ABROAD

Miss Dey-Abroad n'a pas le talent et l'intelligence nécessaires pour être bonne en danse et n'a pas compris que le talent et l'intelligence sont souvent des qualités nécessaires pour reconnaître que l'on n'est pas bon en danse. Si l'on n'a pas ce talent et cette intelligence, on ignore que l'on n'est pas doué pour la danse. Holly a donc auditionné pour les Trocks et elle a été acceptée.

NADIA DOUMIAFEYVA

Quiconque a vu *Heliazpopkin* n'oubliera pas de sitôt l'athlétisme spirituel de Nadia Doumiafeyva, une enfant du Caucase qui a changé de nom pour des raisons de show-business. Son attaque fougueuse, combinée à sa somnolence lyrique, sème le trouble dans le public du monde entier, surtout lorsqu'elle est appliquée au ballet.

HELEN HIGHWATERS

a fait défection en Amérique à trois reprises et a rapidement été renvoyée à chaque fois – pour des « raisons artistiques ». Récemment découverte « en omelette » lors de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques à Washington, D.C., elle a été engagée par le Trockadero, où son inexplicable ascension vers la célébrité répond à la question musicale : Qui a mis le bop dans le *bop-shi-bop shibop* ?

ELVIRA KHABABGALLINA

élue « la fille la plus probablement destinée au succès », est la preuve vivante qu'une fille ordinaire et travailleuse peut atteindre le sommet. Notre sympathique ballerine battait le pavé à la recherche d'un emploi lorsque le Trockadero l'a trouvée. Sa technique brillante l'a rendue populaire auprès de plusieurs fans, ainsi qu'auprès de certains machinistes. Sa devise est « un sourire vaut mieux que le talent ». Son surnom est... eh bien, peu importe ce qu'est son surnom.

VARVARA LAPTOPOVA

est l'une de ces rares danseuses qui, dès son premier regard sur un ballet, non seulement connaît tous les pas mais peut également danser tous les rôles. En tant qu'ancienne membre du club des orteils et des talons de Kiev, elle a reçu le premier prix du festival pan-sibérien Czardash et Kazotski pour sa mauvaise interprétation artistique.

ANYA MARX

revient sur la scène du ballet après avoir échappé de justesse au renversement réussi (mais pas de très bon goût) du gouvernement glamour de son pays. Elle a fait figure de contre-révolutionnaire lorsqu'elle a été arrêtée pour avoir pris d'assaut à elle seule le musée d'Etat de l'évolution révolutionnaire, où une fabuleuse collection de bijoux était indécemment exposée à côté d'une mitrailleuse. La résistante Madame Marx est actuellement à la tête de l'unique cours de ballet classique par correspondance en Amérique.

EUGENIA REPELSKII

Les secrets des débuts de Madame Repelskii se cachent derrière le mur du Kremlin : en fait, pas moins de six d'entre eux se trouvent dans le mur (dans des bocaux de tailles diverses). Dansant avec légèreté sur les pogroms et autres mesures de réorganisation sordides, Eugenia est devenue une ballerine sans pareille dont le piquant est indiscutable.

OLGA SUPPHOZOVA

a fait sa première apparition publique dans un groupe du KGB dans des circonstances douteuses. Après une pause de sept ans dans sa vie, elle revient aujourd'hui vers les fans qui l'adorent. Lorsqu'on l'a interrogée sur son congé sabbatique forcé, le seul commentaire d'Olga a été : « Je l'ai fait pour le bien de l'Art. » L'Art, cependant, n'a rien dit.

Les propriétés radioactives de

MAYA THICKENTHIGHYA

l'ont empêchée de se produire avec le Trockadero jusqu'à sa récente sortie d'un sanatorium spécial sur la mer Noire. Brillante virtuose du style moscovite, la force considérable de Madame Thickenthighya a été mise à contribution pour le fonctionnement du générateur 14 près du barrage de Gorsky, pendant la période de sa disgrâce politique. Elle a, cette saison, retrouvé sa position unique dans le monde du ballet.

MINNIE VAN DRIVER

Courant toujours entre répétitions, essayages de costumes et représentations, Mlle Driver a un sens aigu du mouvement. Elle s'est produite dans le monde entier et a une aptitude naturelle pour les tournées. Célèbre pour son magnifique port de bras, elle attribue le mérite à ses nombreuses heures passées derrière le volant.

JACQUES D'ANIELS

a reçu une formation d'astronaute avant d'entrer dans le monde du ballet. Fort mais souple, bon vivant mais dévoué, sensible mais non enclin à des envolées fantastiques, M. d'Aniels est un expert dans la rééducation après des blessures dues au ballet (y compris la redoutable «clavicule de Pavlova»).

BRUNO BACKPFEIFENGESICHT

s'est fait connaître en tant que premier transfuge de l'Allemagne de l'Est dont le départ s'est fait sur la quasi insistance des transfuges (bien que, par la suite, Herr Backpfeifengesicht ait été accusé d'abandonner ses joyeux camarades pour «une montagne de bière et un océan de dollars»). Son ascension fulgurante vers la célébrité lui valut d'être nommé Porteur officiel du Bicentenaire par un comité de balletomanes new-yorkaises qui distinguèrent ses pieds gagnants et son sourire pendan.

BORIS DUMBKOPF

a côtoyé les plus grandes danseuses de notre époque et il a même dansé avec certaines d'entre elles. Figurant parmi les premières vedettes masculines russes déficientes, il a quitté la mère patrie pour des raisons purement capitalistes. Étonnamment, entre ses apparitions à la télévision et à Broadway, dans des films, des publicités, des magazines, lors événements spéciaux et avec des bas nylon pour femmes, il a parfois encore le temps de danser.

NICHOLAS KHACHAFALLENJAR

danseur de caractère originaire de l'intérieur des territoires les plus reculés du Tachkent, a reçu l'Ordre de Staline pour ses techniques de *partnering*. Bien qu'aucune danseuse n'ait jamais survécu pour décrire le frisson ressenti à son contact, il continue à étonner le public (et à échapper à la police) avec sa force brute. Au Trockadero, on le surnomme affectueusement « Igor le Broyeur ».

LES FRÈRES LEGUPSKI

Marat, Sergey, Timur et Vladimir ne sont pas vraiment des frères, ils ne s'appellent pas vraiment Marat, Sergey, Timur et Vladimir, ce ne sont pas de vrais Russes et ils ne savent pas faire la différence entre une pirouette et un jeté... mais... eh bien... ils se déplacent plutôt bien... et... ils entrent dans les costumes.

CHIP PIDIDOUDA

Célèbre joueur de cricket grec qui est tombé dans le monde du ballet anglais après un mauvais virage sur la M-90 vers Folkestone, Chip a été acclamé pour son interprétation simple et inspirante de « Doppe » dans la première mondiale de *La Fille de Neige Blanche* de Dizzney. Sans se soucier de la technique, Chip apporte sa marque particulière d'athlète et de « je ne sais pas quoi » aux Trocks.

YURI SMIRNOV

À l'âge de seize ans, Yuri s'est enfui de chez lui et a rejoint l'Opéra Kirov parce qu'il pensait que Borodine était un barbiturique sur ordonnance. Heureusement pour le Trockadero, il a rapidement découvert qu'il ne connaissait rien aux airs d'opéra et il a décidé de devenir plutôt une star de la danse classique.

KRAVLJI SNEPEK

a rejoint le Trockadero depuis son lieu de naissance en Sibérie, où il a excellé en danse sur pointes, en claquettes, en acrobatie et en danse hawaïenne. Ce Slave bon vivant est célèbre pour sa technique époustouflante – savant mélange de futilités et de frou-frou centré sur une colonne vertébrale d'acier, péniblement acquise pieds et poings liés à son professeur, Glib Generalization, qui a formé de nombreux danseurs compétents. En tant qu'artiste classique, héroïque et tragique, le jeune Kravljji a déchiré le cœur de tous ceux qui l'ont vu danser Harlene, le chevrier dans *La Meilleure Petite Datcha de Sverdlovsk*.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

WILLIAM VANILLA

Malgré sa nationalité américaine, il est très populaire au sein de la compagnie. Il est extrêmement sympathique, les danseuses aiment beaucoup évoluer avec lui, la direction le trouve agréable, ses costumes ne sont jamais tâchés, ses fans admirent son franc-parler, il est photogénique, il a des horaires réguliers, se brosse les dents après chaque repas, et il n'a jamais dit du mal de quelqu'un. Il ne comprendra jamais vraiment le ballet russe.

JENS WITZELSUCHT

M. Witzelsucht souffre d'un trouble neurologique pur et rare caractérisé par une tendance à faire des jeux de mots et des blagues indécentes ou à raconter des histoires sans intérêt dans des situations inappropriées, ainsi que par un déséquilibre pathologique avec des sautes d'humeur lunatiques. Comme il ne comprend pas que ce comportement est anormal, il apparaît dans la compagnie comme l'un des artistes les plus comiques.

TINO XIRAU-LOPEZ

figure bien connue du public du Off-Off-Off, revient au Tockadero tout auréolé du *Casse-Noisette* de la saison dernière, dans lequel il a interprété le rôle diaboliquement difficile du Père. Ses nombreux succès théâtraux n'ont pas empêché sa famille, austère et aristocratique, de désavouer ses prétentions au titre.

Prochainement à l'Opéra de lausanne

OPÉRA DE
LAUSANNE

NORMA

Vincenzo Bellini

Tragédie lyrique en deux actes - **Nouvelle production de l'Opéra de Lausanne**

Direction musicale **Diego Fasolis**

4, 7, 9, 11 ET 14 JUIN 2023

Septième route Lyrique

L'île de Tulipatan

Jacques Offenbach

Opéra bouffe en un acte - **Nouvelle production de l'Opéra de Lausanne**

Direction musicale **Léonard Ganvert**

DU VENDREDI 9 JUIN AU SAMEDI 8 JUILLET 2023

Première le 9 juin au Théâtre du Jorat suivie d'une vingtaine de dates dans le canton de Vaud et en Suisse romande.

Tous les lieux et toutes les dates sont disponibles sur notre site Internet

www.opera-lausanne.ch

Vous souhaitez un exemplaire du programme de saison 2023/24, écrivez-nous à reception.opera@lausanne.ch (dans la limite des stocks disponibles)

INFORMATIONS ET BILLETTERIE

021 315 40 20 - www.opera-lausanne.ch

