CARWEIN

BALLET JULIEN LESTEL Chorégraphie Julien LESTEL Musiques BIZET / SHCHEDRIN / JULLIARD



Note d'intention Julien Lestel

CARMEN

Réinventer en 1h10 l'opéra le plus joué au monde, *Carmen*, c'est le pari fou que j'ai tenté de relever à travers une adaptation originale et féministe de *Carmen*. Depuis toujours, Carmen ne me laissait pas indemne. Le sacrifice de sa vie sur l'autel de la liberté me fascinait. Parfois elle m'apparaissait comme une étoile dansante sous les traits de la Marianne de Delacroix, la liberté guidant le peuple, nous invitant à l'insurrection, son drapeau féministe à la main. Pour moi, *Carmen*, c'était avant tout une histoire de désir et de mort. Je suis parti de mon désir de «tuer la mort». D'offrir à Carmen sa rédemption. Révolté que j'étais par ces féminicides, ces violences, ces injustices, ces brutalités faites aux femmes, ces décennies de domination, ces pleins pouvoirs masculins, ce système qui défavorise les femmes.

Dans ma chorégraphie, j'ai choisi de faire progresser l'égalité. Caressant l'espoir que s'il y avait davantage d'égalité, il y aurait plus de fraternité et donc de liberté. Cette égalité commence sur scène. Entre les personnages. On s'éloigne des stéréotypes. Don José, Micaëla, et Escamillo ne sont plus de pâles faire-valoir de Carmen, ils sont mis à l'honneur, sur le même plan qu'elle. Ils gagnent ainsi en épaisseur, en humanité, en beauté même. Même l'amour n'est plus une guerre entre eux. Plus de défiance qui mène à la défaite. Don José guide une Carmen moins cruelle, plus respectueuse de son amant, vers la poésie du sentiment. Les rapports de force fondent comme neige au soleil sous la brûlure de l'amour et leur étreinte se pare d'une grâce étourdissante.

Le public est invité à redécouvrir la musique de Bizet. Sans trahir sa musique, j'ai souhaité y intégrer deux autres couleurs. Shchedrin et ses percussions, et un emprunt aux musiques actuelles, celle d'Ivan Julliard. Chacune agit comme un révélateur de l'autre, et la met en valeur. Comme une sorte de fraternité musicale.

J'ai voulu aussi interroger la violence dans la dynamique de l'amour, qui se résume à la souffrance. A travers l'émotion. Tout est émotion dans ma chorégraphie. La danse pantelante, la gestuelle palpable, la lumière qui palpite, la musique palpitante. On entre dans la douleur de Don José, ses gestes parlent, on voit danser son âme. Le public est entraîné dans un corps à coeur avec Carmen. Il comprend soudain que son coeur s'est arrêté de battre. Carmen est morte. Carmen est morte pour que les femmes soient plus vivantes que jamais. Sa force vivifiante survit en nous. Elle nous montre la voie d'une société plus fraternelle.

Je voulais sauver Carmen mais c'est elle qui nous sauve.

> Teaser Carmen









CARMEN Ballet Julien Lestel

Chorégraphie : Julien LESTEL

Musiques : Georges BIZET / Rodion SHCHEDRIN / Iván JULLIARD Lumières : Lo Ammy VAIMATAPAKO

Costumes: BIL

Assistant chorégraphe : Gilles PORTE Avec les danseurs du Ballet Julien Lestel Création: 2024 / Durée: 1h10

Tout en respectant la trame d'origine, cette nouvelle adaptation de Carmen, à la coloration très urbaine et résolument contemporaine, entre en résonance avec la prise de conscience actuelle de la place de la femme dans notre société, de son émancipation, de sa volonté d'égalité et soulève la question du féminicide.

Une bohémienne de Séville, rebelle, va être arrêtée dans sa quête de liberté par la jalousie meurtrière d'un homme.

L'originalité de cette chorégraphie trouve sa force dans une gestuelle contemporaine ainsi que dans la musique où se côtoient les œuvres instrumentales de Georges Bizet et de Rodion Shchedrin et d'une création musicale électro-acoustique d'Iván Julliard.

C'est une Carmen transposée dans le monde d'aujourd'hui, hors de toute frontière.



Julien Lestel

Dans la lignée des Jirí Kylián, Ohad Naharin ou encore Crystal Pite, le chorégraphe Julien Lestel impose un style singulier avec ses créations.

Formé à l'École de Danse du Ballet de l'Opéra National de Paris et au Conservatoire National Supérieur de Paris où il obtient un Premier prix, Julien Lestel travaille ensuite avec Rudolph Noureev qui lui propose de danser *Cendrillon* au Théâtre San Carlo de Naples, puis il intègre les Ballets de Monte-Carlo, le Ballet de l'Opéra de Paris, le Ballet de Zürich où il est engagé comme danseur principal et enfin, le Ballet National de Marseille en tant que partenaire de Marie-Claude Pietragalla.



Il travaille avec Rudolph Noureev, Jerome Robbins, Jirí Kylián, William Forsythe, Angelin Preljocaj, Roland Petit, Pina Bausch, Thierry Malandain... et danse les chorégraphies de Marius Petipa, George Balanchine, John Neumeier, Uwe Scholz, Serge Lifar, Frederick Ashton, Vaslav Nijinski...

En tant que chorégraphe et danseur, il accompagne les comédiens Pierre Arditi, Marie-Christine Barrault et Macha Méril dans des lectures de textes littéraires.

Il collabore alors avec le pianiste François-René Duchâble qui joue sur scène dans plusieurs de ses créations – Anastylose, Rachmaninov, Solo et Opus – ainsi qu'avec le compositeur Karol Beffa qui crée la musique de Corps et Âmes. Il participe au Gala des Étoiles du XXIe siècle au Théâtre des Champs-Élysées où il danse Les Âmes Frères, une de ses créations. Il chorégraphie aussi les parties dansées d'opéras : Les Pêcheurs de perles, Aida à l'Opéra de Massy et Manon, ainsi que La Vie parisienne à l'Opéra de Marseille. En 2018, il collabore avec Eléonora Abbagnato, Directrice du Ballet de l'Opéra de Rome en adaptant sa chorégraphie Puccini pour les danseurs du Ballet Julien Lestel et du Ballet de l'Opéra de Rome.

En 2021 il réalise une web série de quatorze épisodes *L'éternel et l'éphémère,* en collaboration avec Alexandra Cardinale - chorégraphies réalisées au Musée Rodin, au Musée d'Art Moderne de Paris et au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac.

Julien Lestel est engagé dans une politique d'actions de sensibilisation. Il va à la rencontre de toutes sortes de publics lors de projets pédagogiques et d'ateliers chorégraphiques. Par exemple, en milieu scolaire de la maternelle au lycée, auprès d'adolescents atteints de troubles autistiques ou de handicap mental ainsi qu'en milieu carcéral, mais également dans des résidences pour personnes âgées et des hôpitaux. À Marseille, il mène des ateliers depuis janvier 2023 pour un groupe d'adultes aveugles et psychotiques vivant dans un foyer de l'IRSAM (Institut Régional Sourds et Aveugles de Marseille).

Julien Lestel est également professeur à l'École Nationale de Danse de Marseille.

« Ma recherche est centrée sur la création d'une gestuelle fluide sans retenue, mais aussi de mouvements brisés avec rupture de rythme afin que le spectateur puisse être emmené vers une émotion et en même temps entraîné dans une dynamique où se côtoient puissance, sensualité et poésie mises en valeur par les interprètes. »

Ballet Julien Lestel

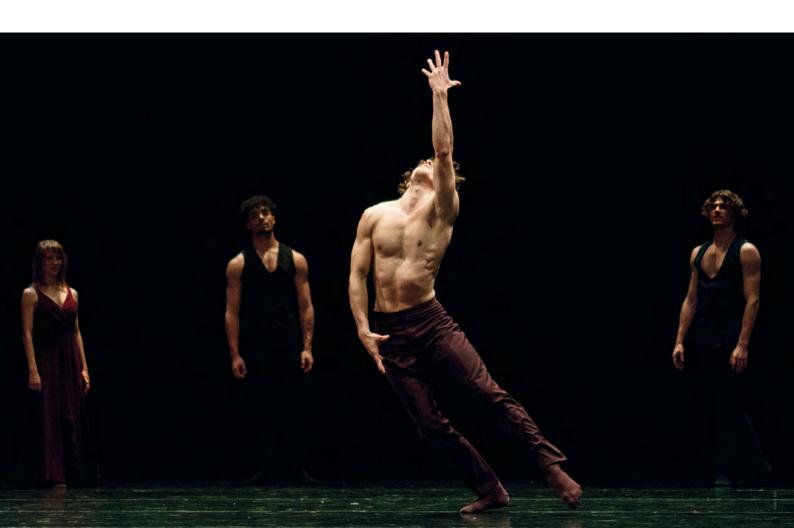
Basé à Marseille le Ballet Julien Lestel voit le jour en janvier 2007 à l'Espace Pierre Cardin lors de la représentation de sa première chorégraphie *Les Âmes Frères*. Aujourd'hui, il compte à son répertoire plus d'une vingtaine de chorégraphies et regroupe onze danseurs issus d'horizons différents où chacun peut révéler sa singularité tout en restant fidèle au style néoclassique moderne qui caractérise celui des chorégraphies. Avec une quarantaine de dates par an, le Ballet Julien Lestel rayonne sur tout le territoire national et se produit également à l'étranger.

Le Ballet Julien Lestel fut en résidence longue à l'Opéra de Massy (2012-2021). Aujourd'hui le Ballet reçoit le soutien de la Ville de Marseille et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que des aides de fondations et partenaires privés.

En dehors des spectacles, des répétitions publiques et des échanges avec les spectateurs lors de bords de scène à l'issue des représentations, le Ballet Julien Lestel s'est engagé dans une politique d'actions de sensibilisation. Il va à la rencontre de toutes sortes de publics lors de projets pédagogiques et d'ateliers chorégraphiques. Par exemple, en milieu scolaire de la maternelle au lycée, auprès d'adolescents atteints de troubles autistiques ou de handicap mental ainsi qu'en milieu carcéral, mais également dans des résidences pour personnes âgées et des hôpitaux.

« Dans ce cadre, ma visée est de mettre la danse à la portée de tous afin qu'elle devienne un moyen d'expression et d'épanouissement pour chacun ». Julien Lestel

balletjulienlestel.com



Créations de Julien Lestel

2024: Carmen au Casino Barrière d'Enghien-les-Bains 2023 : Rencontres au Théâtre de Colombes 2022: Rodin au Théâtre de Gascogne – Mont-de-Marsan 2021: Libre à l'Opéra de Marseille L'éternel et l'éphémère Web Série de 14 épisodes, chorégraphies réalisées au musée Rodin, au musée d'Art Moderne de Paris et au musée du Quai Branly – Jacques Chirac 2020 : Mosaïques à l'Opéra de Marseille Stabat Mater à l'Opéra de Massy (avec l'ensemble Les Paladins) 2019: **Dream** à l'Opéra de Massy 2018: Misatango à l'Opéra de Massy (avec l'Orchestre Pasdeloup et le chœur régional Vittoria d'Île-de-France) La Jeune Fille et la Mort et Quartet à l'Opéra de Massy (avec le quatuor de l'Orchestre de l'Opéra) 2017 : 2016: Rachmaninov, Solo et Boléro à l'Opéra de Massy (avec l'Orchestre de l'Opéra et le pianiste François-René Duchâble) 2015 : Transmission à l'Opéra de Massy et au festival Off d'Avignon Le Faune à l'Opéra de Marseille 2014: Puccini à l'Opéra de Massy Roméo et Juliette à l'Opéra de Marseille 2013: À Ciel Ouvert pour l'inauguration de l'aéroport de Nouméa avec des danseurs mélanésiens La Paix des Étoiles au festival Off d'Avignon et au Dôme de Marseille dans le cadre de « Marseille, Capitale Européenne de la Culture 2013 » 2012 : Fragments et Le Sacre du Printemps (commande du Centre Culturel Tjibaou de Nouméa) 2011: Corps et Âmes au Théâtre des Champs-Élysées – Paris 2010 : Anastylose à l'Opéra de Marseille (avec le pianiste François-René Duchâble) Casanova (chorégraphie de la création de Pierre Cardin) 2009: Constance à l'Opéra de Marseille 2008: Somewhere pour le Ballet national de Marseille

Les Âmes Frères à l'Espace Pierre Cardin – Paris

Chopin Danse à l'Opéra de Marseille

2007:

2006:

Tournée 2024-25

CARMEN

10 MAI 2024 ENGHIEN-LES-BAINS Casino Barrière

18 JUILLET 2024 SAINT-REMY-DE-PROVENCE Festival de Glanum

29 SEPTEMBRE 2024 AMNEVILLE Seven Casino

06 OCTOBRE 2024 AIX-EN-PROVENCE Pasino Grand

06 NOVEMBRE 2024 DIVONNE-LES-BAINS L'Esplanade du Lac

25 JANVIER 2025 JOUÉ-LÈS-TOURS Espace Malraux

14 MARS 2025 CAGNES-SUR-MER Casino Terrazur

21 MARS 2025 PASSY Parvis des Fiz

27 MARS 2025 MONTCEAU-LES-MINES L'Embarcadère 03 AVRIL 2025 VITRÉ Centre Culturel Jacques Duhamel

04 AVRIL 2025 SAINT-LÔ Théâtre de Saint-Lô

09 au 13 AVRIL 2025 PARIS Théâtre

16 au 20 AVRIL 2025 PARIS

25 AVRIL 2025 AJACCIO Théâtre l'Empire

28 MAI 2025 MARSEILLE Silo

31 MAI 2025 BORDEAUX Théâtre Femina

RENCONTRES

CHARTRES Théâtre de Chartres 30 JANVIER 2024

01 FÉVRIER 2024

PARIS | SALLE PLEYEL LILLE Casino Barrière

03 FÉVRIER 2024 10 FÉVRIER 2024

BORDEAUX Casino Barrière

17 MARS 2024 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Palais des Congrès

28 AVRIL 2024 **TOULOUSE Casino Barrière**

26 OCTOBRE 2024 LA BAULE Palais des Congrès Atlantia

07 MARS 2025 BOUC-BEL-AIR Complexe des Terres Blanches

01 AVRIL 2025 LILLEBONNE Théâtre Juliobona

DREAM

10 MAI 2025 SALON-DE-PROVENCE Théâtre Armand

RODIN

14 JANVIER 2024 CANNES Palais des Festivals de Cannes **DECINES-CHARPIEU Le Toboggan** 22 MARS 2024 06 AVRIL 2024 ROMANS Théâtre Les Cordeliers 16 AVRIL 2024 SAINT-MALO Théâtre L'Hermine

17 MAI 2024 BÉZIERS Zinga Zanga

18 MAI 2025 DOURDAN Centre culturel René Cassin

LIBRE

27 JANVIER 2024 SARLAT-LA-CANEDA Centre Culturel

26 AVRIL 2024 CASTRES Théâtre Municipal LAMBESC Espace Sévigné 01 JUIN 2024 26 SEPTEMBRE 2024 **ROUSSET Salle Emilien Ventre** EPINAL Théâtre de la Rotonde 21 JANVIER 2025

PUCCINI

15 MARS 2024 **CHAMONIX Espace Michel Croz** 11 AVRIL 2024 LE THOR Auditorium Jean Moulin

MISATANGO / BOLERO

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE L'Embarcadère 22 FEVRIER 2024 JOUÉ-LÈS-TOURS Espace André Malraux 02 AVRIL 2024

SORGUES Pôle Culturel Camille Claudel 25 MAI 2024

01 DECEMBRE 2024 MONTEREAU Le Majestic 13 DECEMBRE 2024 CÉRET Salle de L'Union

MISATANGO / LE SACRE

08 MARS 2024 DIVONNE-LES-BAINS L'Esplanade du lac 07 ET 08 FEVRIER 2025 NEUCHÂTEL-SUISSE Théâtre du Passage





Gilles Porte Assistant chorégraphe

Formé à l'École de Danse de l'Opéra de Paris, Gilles Porte travaille avec Serge Golovine, Daniel Franck, Lucien Duthoit et Gilbert Mayer. Il est engagé ensuite dans le Corps de Ballet de l'Opéra de Paris sous la direction de Patrick Dupond, puis de Brigitte Lefèvre. Il est Coryphée et danse les chorégraphies de Noureev, Petipa, Bournonville, Balanchine, Graham, Cunningham, Bagouet et travaille avec Patrice Bart, John Neumeier, Angelin Preliocai, Carolyn Carlson, Roland Petit qui le choisissent pour leurs créations.

Il rejoint ensuite le Ballet de Zürich sous la direction de Heinz Spoerli où il danse les chorégraphies de Van Manen et Spoerli. Puis, il est engagé comme danseur soliste au Ballet National de Marseille sous la direction de Marie-Claude Pietragalla, puis de Frédéric Flamand. Il danse les chorégraphies de Pietragalla, Rui Horta, Gvoski, Bournonville, Balanchine, Robbins, Forsythe, Duato Flamand, Kéléménis, Malandain, Lestel, Childs et Ochoa...

Parallèlement, Gilles Porte a participé à la création du Ballet Julien Lestel en tant qu'interprète et assiste maintenant le chorégraphe dans toutes ses créations et actions de sensibilisation.

Les Danseurs



Mara Whittington
Carmen

Formée au Conservatoire de Danse de la Rochelle, Mara Whittington intègre ensuite le Conservatoire d'Avignon. Elle travaille avec la Compagnie Révelenscène puis la Compagnie Nyian de Richard Digoué en Nouvelle Calédonie.

Elle rejoint le Ballet Julien Lestel en 2012.

Mara joue Carmen, une femme actrice de sa propre vie, en quête de liberté, et ne reculant devant rien pour la garder.



Maxence Chippaux Don José

Après un apprentissage de danse hip-hop et de danses latines où il est quatre fois vice champion de France à l'âge de 11 ans, Maxence a des formations suivies à l'École de Danse Animours en contemporain et jazz, au Conservatoire de Valence en classique, à l'École de Danse Olivier Coste et obtient son EAT jazz, puis à l'École Nationale de Danse de Marseille sous la direction d'Omar Taïbi. On le remarque dans Les chorégraphies de A. Preljocaj et J. Lestel.

Il rejoint le Ballet Julien Lestel en 2022.

Maxence joue Don José, un homme au tempérament d'abord sage qui, épris d'amour fou, abandonnera sa vie toute tracée, se mouvra d'une jalousie meurtrière, et ira jusqu'à commettre l'irréparable.



Titouan Bongini Escamillo

Après une formation de deux ans au VM Ballet de Toulouse, Titouan Bongini est engagé à l'âge de dix-huit ans à l'Ecole Rudra-Béjart à Lausanne en Suisse pendant deux ans.

Il travaille ensuite dans la Compagnie du Béjart Ballet Lausanne sous la direction de Gil Roman.

Il rejoint le Ballet Julien Lestel en 2020.

Titouan joue Escamillo, un torero célèbre et adulé, à qui tout réussit et se sentant du côté des puissants.



Inès Pagotto Micaëla

Inès Pagotto participe à des concours nationaux et internationaux dès l'âge de huit ans.

En 2015, elle intègre l'École Nationale de Danse de Marseille sous la direction d'Omar Taibei. De 2015 à 2019 elle reçoit l'enseignement de Mireille Bourgeois, Marie-Claude Dubus, Agnès Lacombe et Julien Lestel.

Elle rejoint le Ballet Julien Lestel en 2019.

Inès joue Micaëla, la promise de Don José, jeune femme à qui il ne viendrait pas à l'esprit de remettre en question la vie traditionnelle qui lui a été assignée.



Roxane Katrun Mercédès

Formée au Conservatoire Grand Avignon, Roxanne Katrun intègre ensuite l'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille. Elle poursuit son cursus à l'École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower, sous la direction de Paola Cantalupo, où elle obtient son diplôme de fin d'études chorégraphiques.

Elle danse les chorégraphies de Claude Brumachon, Davide Bombana, Olivier Dubois, Francesco Curci et Marius Petipa.

Elle rejoint le Ballet Julien Lestel en 2017. Roxane joue Mercédès, une amie de Carmen.



Jean-Baptiste de Gimel

Après avoir commencé sa formation au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, dès 2014 Jean-Baptiste poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de Paris.

Il intègre le Junior Ballet où il danse des pièces de Fokine, Kylian et Kelemenis.

Après un passage au Ballet du Rhin pour la production de *La Strada* de Mario Pistons, il est engagé par Preljocaj en 2016, d'abord dans les Ballets Junior puis dans le GUID. Il rejoint le Ballet Julien Lestel en 2018.



Ingrid Le Breton

Après avoir débuté à l'École de Danse Top Danse près de Montpellier, Ingrid se perfectionne à Toulouse en sport étude. Elle intègre ensuite en 2017 l'École Nationale de Danse de Marseille sous la direction d'Omar Taïbi et reçoit l'enseignement de Marie-Claude Dubus, Agnès Lascombes et Julien Lestel en classique ainsi que de Carole Gomez en contemporain. Ingrid participe à de nombreux projets avec différents chorégraphes invités. Elle rejoint le Ballet Julien Lestel en 2021.



Éva Bégué

Éva Bégué intègre le Conservatoire d'Avignon à l'âge de treize ans sous la direction de Tierry Boyer.

En 2015, elle rejoint l'École Nationale de Danse de Marseille sous la direction d'Omar Taiebi pour poursuivre sa formation jusqu'en 2021.

En parallèle, elle a travaillé en 2018 et 2019 à L'Opéra National de Paris avec Jean-Guillaume Bart et Sébastien Bertaud pour la production d'une série.

Elle rejoint le Ballet Julien Lestel en 2021.



Louis Plazer

Après des formations suivies au Conservatoire d'Angoulême, puis au VM Ballet à Toulouse, Louis Plazer intègre le Ballet National de Bordeaux pour danser *Notre-Dame de Paris* de R. Petit.

Il rejoint le Ballet Julien Lestel en 2022.



Celian Mael Bruni

Celian Mael Bruni est issu d'un milieu break dance et contemporain.

En 2018, il est admis à l'école Rudra-Béjart de Lausanne et obtient son diplôme en 2020.

Il rejoint ensuite le Ballet Preljocaj et travaille à la création du *Lac des Cygnes* jusqu'en 2023.

En 2024, il rejoint le Ballet Julien Lestel.

Les Compositeurs

Georges Bizet

Georges Bizet (1838-1875) est un compositeur français dont le talent a marqué l'histoire de la musique classique. Né à Paris dans une famille de musiciens, il intègre le Conservatoire de Paris à l'âge de neuf ans, où il étudie sous la direction de professeurs éminents tels que Charles Gounod. Bizet est surtout connu pour son opéra *Carmen*, créé en 1875, qui, malgré une réception initiale mitigée, est aujourd'hui considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du répertoire lyrique. Sa musique, caractérisée par des mélodies envoûtantes et une orchestration riche, continue d'inspirer et de captiver les auditeurs du monde entier.

Décédé prématurément à l'âge de 36 ans, Bizet laisse derrière lui un héritage musical inestimable.

Rodion Shchedrin

Rodion Shchedrin, né le 16 décembre 1932 à Moscou, est un compositeur et pianiste russe de renom. Formé au Conservatoire de Moscou, il a rapidement été reconnu pour son talent exceptionnel. Shchedrin est connu pour ses œuvres orchestrales, ses ballets et ses opéras, ainsi que pour ses compositions pour piano. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent le ballet *Carmen Suite* et l'opéra *Le Conte de la ville invisible de Kitège*. Sa musique combine souvent des éléments de la tradition classique russe avec des techniques modernes, créant un style unique et innovant. En plus de sa carrière de compositeur, Shchedrin a également enseigné et influencé de nombreux jeunes musiciens. Sa contribution à la musique contemporaine lui a valu de nombreux prix et distinctions à travers le monde.

Iván Julliard

Iván Julliard est formé à l'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille, puis à l'École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower. Il intègre ensuite le Junior Ballet du Conservatoire National Supérieur de Paris et obtient un prix d'interprétation dans *Les Centaures* d'A. Preljocaj. Il débute sa carrière de danseur dans la Compagnie Hallet Eghayan, puis intègre le Ballet Julien Lestel de 2011 à 2022. Parallèlement à sa carrière de danseur, Iván Julliard est également compositeur. En 2019, le chorégraphe Julien Lestel l'invite à participer à la création musicale de *Dream* puis suivront *Mosaïques, Rodin* et *Carmen* en apportant son style électro-acoustique.



BJL

Ballet Julien Lestel



Julien Lestel

Directeur artistique - Chorégraphe

Mobile: +33 6 03 80 11 42 julienlestel@balletjulienlestel.com

Dominique Rei

Chargée de Production / Diffusion

Tel: +33 4 91 53 15 12 Mobile: +33 6 62 60 59 78 dominiquerei@balletjulienlestel.com balletjulienlestel.com





@ballet_julien_lestel @julienlestel

Romuald Farion

Administration

Tel: + 33 9 75 66 34 36 romualdfarion@balletjulienlestel.com

Lo-Ammy Vaimatapako

Directrice Technique / Créatrice Lumières

Mobile: + 33 6 35 54 38 91 lo_ammy1@hotmail.com