

BALLET ACTUEL

Directrice Artistique

Nathalie Bard

2010, année de la toute dernière création de la compagnie Ballet Actuel "O Positif".

Première le 16 octobre 2010 à 20h30 à l'Espace 1789 de Saint Ouen.

La création 2010 'O Positif', en coproduction avec l'Espace 1789 de Saint Ouen et l'Atrium de Chaville, est signée Nathalie Bard et interprétée par les 5 danseurs de la compagnie: Esther Cloet, Céline Holzer, Sandra Martineau, Claire Massias et Loïc Marchi. Pour la création de la musique originale, le compositeur David Dillies s'est appuyé sur les textes d'Antoine Emaz et de Bernard Noël sélectionnés par Nathalie Bard et récités par 3 comédiens: Cathy Beillin,

Georges Campagnac et Sacha Saïlle. Les costumes sont signés Elodie Sellier, concrétisant ainsi la première collaboration avec Ballet Actuel. Nathalie Bard a renouvelé sa confiance, pour la conception de la lumière et des décors, à Benoit Lafourcade, créateur sur les 3 dernières chorégraphies. La réalisation de la scénographie a été effectuée par Xavier Lefrançois et TSM 31. Enfin Maud Touvet, de l'agence 'Légendes', a réalisé les divers outils de communication.

Une aventure lancée par Nathalie Bard en 1987

Formée à toutes les techniques de danse, elle décide, après avoir été maître de ballet au Ballet Royal des Flandres sur une chorégraphie de Marc Boggaerts, à l'âge de 20 ans, de stopper sa carrière d'interprète pour ne se consacrer qu'à la chorégraphie.

Son travail se base sur la singularité du langage par le mouvement, d'où l'évidence d'une énergie et d'un **engagement physique comme base d'écriture**. Ses chorégraphies transgressent systématiquement la vision du réel qui nous entoure pour en dévoiler une lecture différente.

**"Dans ce monde du
'tout étiquetage'
je refuse de prendre
mes repères."**

Instrument et moteur de la création chorégraphique de Nathalie Bard, la compagnie Ballet Actuel est le résultat d'un rapprochement entre différentes personnalités autour d'une même empreinte artistique.

Les personnages qui forment actuellement le noyau et l'âme de cette aventure, partagent quotidiennement les studios du 13, rue Sainte Ursule à Toulouse, lieu de rencontre

entre danseurs, chorégraphes, musiciens, techniciens, pédagogues... et point de départ d'initiatives artistiques les plus variées.

**"J'ai horreur des modes:
végétale,
je cherche mes racines;
animale,
je suis mon instinct."**

La solidité de la compagnie et de sa démarche artistique est le fruit de plusieurs équilibres: **Une recherche contemporaine sans à priori ni étiquette** qui conserve un regard curieux

et tout aussi serein vis-à-vis des différents courants artistiques qui écrivent l'histoire de l'art.

Un travail quotidien et rigoureux marqué par le professionnalisme et sachant s'inscrire dans une démarche simple et accessible.

Une vision d'équipe qui garde dans son centre l'individu, l'être humain, fragile et puissant.

**"J'évite de me poser
des questions de style
pour rester au plus
brut de mon art."**

Nathalie Bard

L'être humain, fragile et puissant.

Le moteur qui m'amène à la naissance du mouvement reste avant tout et, très schématiquement, l'émotion. Cependant, c'est l'effort qui m'interpelle sans cesse, en ce sens qu'il véhicule inéluctablement une forme de résistance, intérieure et physique.

Dans le contexte socio-économique d'aujourd'hui, c'est comme si la pulsion de "l'écriture" par le mouvement permettait de retrouver un peu prise sur ce qui oppresse...

**Il m'apparaît
incontournable
de confronter
physiquement les
corps entre eux.**

Ce "travail de contacts" s'impose dans mes créations, comme si ce "mélange des corps" symbolisait un dernier rempart à toute forme d'individualisme.

Ce que j'appelle une perméabilité corporelle n'est pas un simple "regard" tourné

vers l'extérieur mais bien une écoute sensorielle des autres à travers soi, comme si, à l'exemple des aveugles, ne plus parler permettait de décupler en nous une acuité particulière.

Le poids des corps nous rend mortellement vivant et porte en soi, toute la fragilité et l'énormité de l'éphémère que nous sommes.

De cette attraction, force irréversible qui constamment nous ramène à la terre, va naître une des bases fondamentales de ma gestuelle: **le déséquilibre**

avec ce que cela implique d'impuissance.

Dans un monde qui n'accorde de valeur qu'à la valeur marchande, ce qui me semble essentiel à défendre aujourd'hui, c'est bien **la valeur humaine**, et elle n'est pas quantifiable...

La conception de mes créations ne se base pas sur une progression linéaire : je n'éprouve pas le besoin de délivrer une compréhension immédiate.

**Je préfère susciter
un questionnement
plutôt que d'apporter
des réponses,**

que je ne connais, de toute façon, pas.

Laisser ce libre arbitre au spectateur est capital comme si face au monde actuel qui stérilise "l'espace du dedans" et qui réduit les individus à leur rôle socio-économique, il était urgent de réveiller une vérité organique propre à chacun et nécessaire à tous.

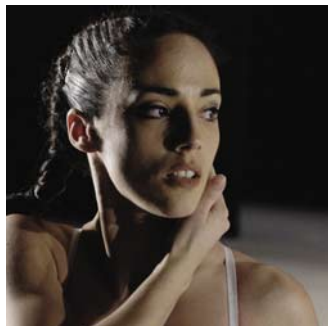
Une présence qui s'écrit dans le temps

-
- 2010 Première collaboration avec 'Culturesfrance', engagement d'Éléonore de Just et création 'O Positif'
 - 2009 'DeSrires', première coproduction avec une Scène Nationale
 - 2008 Premiers mécénats culturels
 - 2007 Arrivée de Loïc Marchi, création de 'Bleu 119' et Giovanni Varotto devient administrateur de la compagnie
 - 2006 Arrivée d'Esther Cloet
 - 2005 Création de 'Là' et première collaboration avec l'Adami
 - 2004 Arrivée de Céline Holzer
 - 2003 Première musique originale de David Dilliès pour 'Trans#lucide'
 - 2002 Création de 'Appel d'Air, ou comment les anges meurent par pudeur'
 - 2001 Arrivée de Claire Massias
 - 1999 Première création lumière de Benoît Lafourcade sur 'E-mail'
 - 1998 Arrivée de Sandra Martineau et création 'M sans N'
 - 1996 Première collaboration avec David Dilliès
 - 1995 'Thelonious, 'round Monk', création avec 5 musiciens jazz
 - 1992 Première coproduction sur la création 'Histoire d'Elle'
 - 1991 Première musique originale de Georges Lartigau sur 'Légende'
 - 1989 Chorégraphie 'Controverse' coécrite avec Michel Nourkil
 - 1987 Création de la compagnie Ballet Actuel
 - 1983 Première chorégraphie de Nathalie Bard et première collaboration avec Giovanni Varotto
 - 1982 Nathalie Bard maître de ballet au Ballet Royal des Flandres

Des personnalités, une équipe

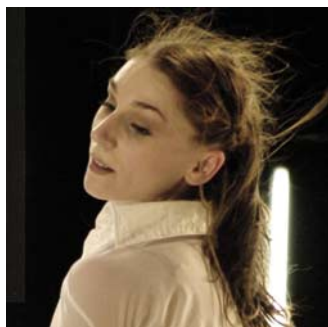
Cinq danseurs de formation et d'horizons différents
composent depuis plusieurs années l'âme de la compagnie.

Cette fidélité a permis à Nathalie Bard de créer un climat de confiance bénéfique à l'approfondissement de sa recherche chorégraphique. Au fil du temps, ses interprètes sont devenus le véritable moteur de sa création et le trait d'union entre sa personnalité et le public.

Sandra Martineau

Après 12 ans d'études entre conservatoires et écoles privées, elle intègre l'École de l'Opéra de Paris puis la compagnie du même nom en 1995. Elle danse pour le Ballet Royal de Wallonie (Belgique) pendant 2 ans avant d'être engagée par Ballet Actuel en 1998 pour 'Estocade'.

Claire Massias

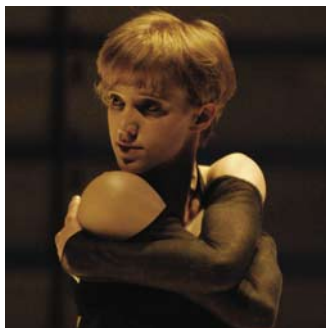
Suite à plusieurs années d'études, elle entre au Conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire Supérieur de Lyon. Elle suit une formation d'un an à la School of American ballet de New York. Après quelques engagements dans

des compagnies françaises, elle intègre la Compagnie Ballet Actuel en 2001 pour 'Appel d'Air'.

Céline Holzer

Après des études au Conservatoire d'Istres, elle suit une formation de danse contemporaine à Nice. Elle se familiarise avec les arts du Cirque, tout en poursuivant sa formation au Conservatoire d'Avignon, puis intègre la compagnie 'La Passerelle'. Elle est engagée par la compagnie 'Ballet Junior' de Genève avant d'entrer en 2004 à la Compagnie Ballet Actuel.

Esther Cloet

Formée à l'École Royal des

Flandres, elle intègre le Ballet Royal des Flandres pendant 8 ans. Elle rencontre le chorégraphe Marc Bogaerts qui lui crée des chorégraphies diffusées en Belgique, Israël et Roumanie. C'est à l'occasion de la création 'Là' qu'elle rejoint Ballet Actuel en 2006.

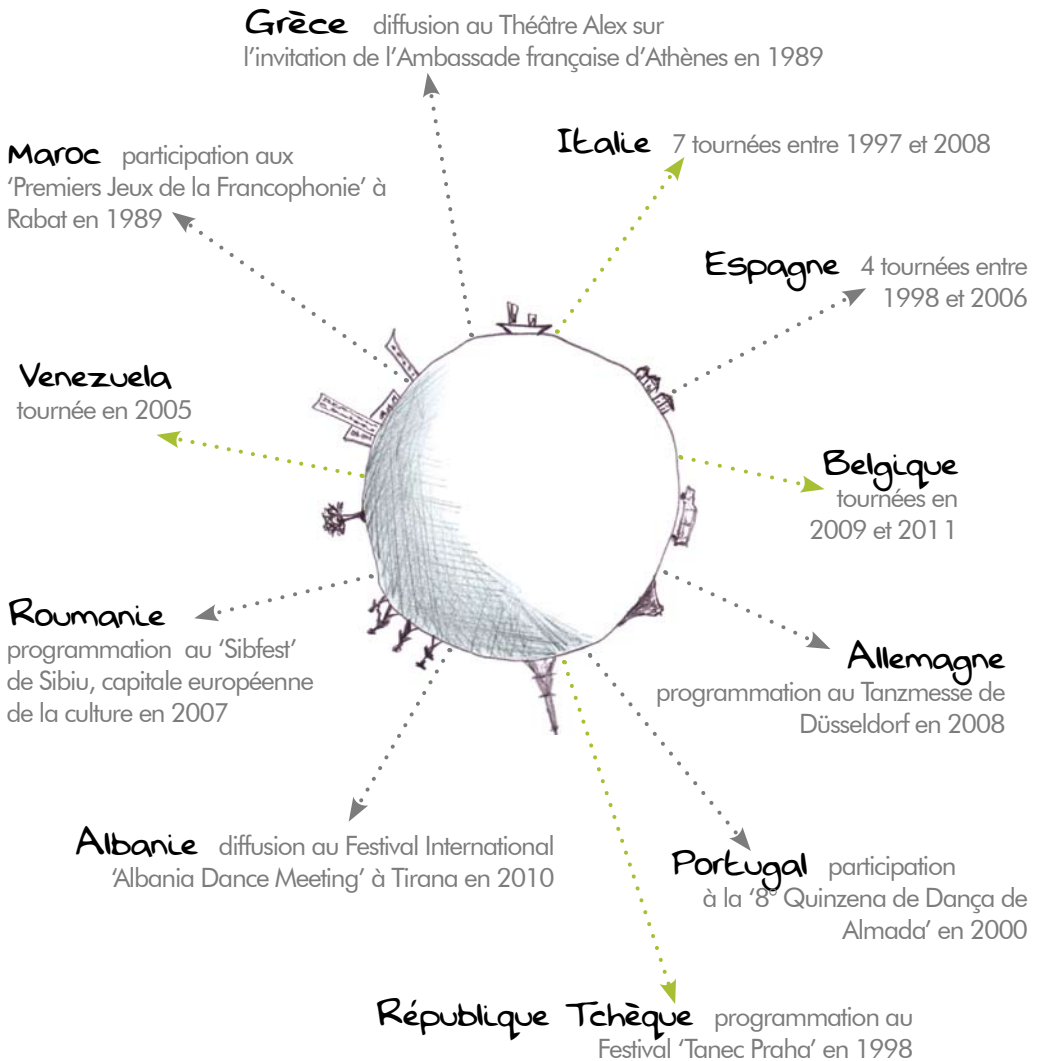

Loïc Marchi

Ce sont les arts martiaux, qui lui font découvrir la danse. Après une expérience en danse latine et une formation professionnelle de danse contemporaine, il participe à plusieurs créations dans différentes compagnies. Il intègre Ballet Actuel en 2007 pour la création de 'Bleu 119'.

Un style qui séduit au-delà des frontières

La singularité du travail de Nathalie Bard,
alliant la libre influence des différents courants artistiques et l'esprit d'équipe,
vaut à la compagnie une programmation fidèle et régulière
de la part de bon nombre de programmeurs, en France et à l'étranger.

Un échange s'opère avec les publics...

Forte de son expérience, la compagnie encourage la mise en place d'actions de sensibilisation adaptées aux différents publics : scolaires, adultes, handicapés...

Nombreux programmeurs et institutions ont fait confiance à la compagnie Ballet Actuel et à ses artistes pour animer des actions de sensibilisation à plusieurs reprises. Pour ne citer que les plus importants: l'Espace 1789 de Saint Ouen, Musique et Danse 44, L'Atrium de Chaville, Le Conseil Général des Hauts-de-Seine, L'Orangerie de Roissy en France, La Fabrique de Toulouse...

Répétition publique

Séances de 1h30' qui ont lieu sur le lieu de diffusion, pilotées par la chorégraphe Nathalie Bard et mobilisant toute l'équipe artistique et technique de la compagnie Ballet Actuel. Elles visent essentiellement à rapprocher le spectateur de l'artiste en le sensibilisant aux aspects du spectacle (échauffement et entraînement du danseur, mise en place et travail de répétitions artistiques...) et à favoriser une approche concrète et sensible de la création chorégraphique (présentation de 2 ou 3 extraits du spectacle suivi d'une argumentation de la chorégraphe). Chaque séance se termine par un échange de questions-réponses avec tous les artistes et techniciens.

Lecture-démonstration

Séances de 1h30' ou 2h00' qui ont un caractère plus affirmé d'intervention artistique puisque ce sont généralement les artistes qui se déplacent et qui vont à la rencontre des 'spectateurs potentiels'. Elles s'axent plus spécifiquement sur l'approche concrète et sensible de la démarche artistique de la

chorégraphe et vise à donner des clefs de compréhension du processus gestuel et du cheminement créatif propre à la personnalité de l'auteur.

Matinée scolaire

Représentation de l'intégralité du spectacle suivie par un temps de parole entre les artistes et les spectateurs.

Atelier chorégraphique

Séances pratiques de 2 heures axées plus spécifiquement sur la

création chorégraphique que sur la technique pouvant s'appuyer sur l'apprentissage d'extraits du spectacle en diffusion.

Cours et stage

Séances de pratique de la danse de 1h30' qui s'adressent aux amateurs de tout niveau et tout âge. Elles sont dispensées ponctuellement dans deux techniques: en contemporain par Nathalie Bard et en classique par Sandra Martineau (danseuse de la compagnie Ballet Actuel et ex-danseuse de l'Opéra de Paris).

...et avec les professionnels.

En 2009, l'apport en mécénat a représenté 20% du financement de la compagnie.

L'apport incontestable des entreprises et particuliers par le biais du mécénat culturel est, entre autres, le garant de la qualité du travail de toute l'équipe et de son

indépendance. La compagnie Ballet Actuel compte à ce jour plus d'une dizaine de mécènes grâce auxquels elle peut mener à bien les différents projets de création,

améliorer ses outils de diffusion et de communication, exporter ses productions sur un territoire toujours plus vaste et supporter la charge de locaux permanents.

Plus de vingt ans, déjà, que Nathalie Bard et son Ballet Actuel défrichent la danse à leur manière, et on en goûte dès le premier instant un plaisir très particulier et presque oublié : celui de la danse 'pure', oserait-on dire. Et derrière cette danse, on ressent réflexion, intention, recherche, concept, construction et contemporanéité, et aucun de ces éléments ne requiert pour sa compréhension autre chose que le travail de la chair, la conversation du corps avec l'autre corps.

Car tout le travail de la chorégraphe et de ses interprètes trouve là son origine et son aboutissement : dans le corps, sa présence, son engagement physique et dans sa quête d'une sensualité conçue au sens premier - ce qui excite les sens. Tous les moyens de la danse sont alors bons pour mener le corps par le bout de l'âme, rigueurs classiques, audaces modernes et allusions hip hop, tensions et relâchements, acrobaties discrètes, contact, distance, concentration et extension dans l'espace, modulation et interaction du nombre. Mais toujours, surtout, avant tout, le corps agissant, mélodique, harmonieux même dans ses ruptures, ses arythmies et ses chutes, le corps forgé par le geste devenu forgeron du mouvement.

Rien de plus lisible que cette écriture, ce langage qui parle sans un mot, raconte dans la liberté de la contrainte on ne sait quelle histoire - à chaque spectateur, voyeur ou voyant c'est selon, la charge de se laisser prendre par oeil, oreille, viande, et créer par/ pour ces figures les personnages et le mouvement d'un récit, un être-ensemble à lui seul destiné.

Jacques-Olivier Badia
LeClouDansLaPlanche.com

Compagnie Ballet Actuel
Association Point Scène

N° Siret: 392 974 531 00015

Licence d'entrepreneur: 1023002 - 2nde cat.

Directrice Artistique: Nathalie Bard

Diffusion et production: Giovanni Varotto

Communication: Eléonore de Just

Directeur technique: Benoît Lafourcade

Régisseur son: David Dillière

Régisseur plateau: Didier Landes

Danseurs: Esther Cloet, Céline Holzer, Loïc Marchi, Sandra Martineau, Claire Massias.

La compagnie Ballet Actuel est régulièrement
soutenue par:
la Ville de Toulouse
le Ministère de la Culture
DRAC Midi-Pyrénées
la Région Midi-Pyrénées
le Département de la Haute-Garonne

et sur certains projets par:
l'Adami
Culturesfrance
le Département des Hauts-de-Seine
Musique et Danse 44

La compagnie Ballet Actuel remercie
également tous ses mécènes:

La Société Caméléon

La Société A.T.S.

La Société Légendes

La Société Llumispot

Le Cabinet d'Architectes M. Carrère

La Société T.S.M. 31

Le Cabinet Comptable J.-M. Champoll
et nombreux particuliers qui apprécient la
qualité de nos spectacles.

BALLET ACTUEL

13, rue Ste Ursule 31000 Toulouse France

Tel: 05 61 23 36 82

www.balletactuel.com - info@balletactuel.com