

LIVRET PÉDAGOGIQUE

DOSIER PEDAGÓGICO • LIBURUXKA PEDAGIKOA

MIDI-MINUIT

malandain • saint-saëns, poulenc

SOMMAIRE

Présentation du Malandain Ballet Biarritz 5

Programme *Midi-Minuit* 13

Midi Pile, ou le Concerto du Soleil 17

La note d'intention de Thierry Malandain

Les Symboliques

Pistes de travail en classe

Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux 27

La note d'intention de Thierry Malandain

Les maquettes

Les symboliques

Pistes de travail en classe

Contacts 35

Malandain Ballet Biarritzen aurkezpena 37

Midi-Minuit programa 45

Midi Pile, ou le Concerto du Soleil 49

Thierry Malandainen asmo oharra

Sinbolismoak

Ikasgelan lan egiteko lagungarriak

Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux 59

Thierry Malandain en asmo oharra

Maketak

Sinbolismoak

Ikasgelan lan egiteko lagungarriak

Kontaktuak 67

Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux © Stéphane Bellocq

Presentación del Malandain Ballet Biarritz

69

Programa *Midi-Minuit*

77

Midi Pile, ou le Concerto du Soleil

81

Nota de intención de Thierry

Los símbolos

Pistas de trabajo en clase

Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux

91

Nota de intención Thierry Malandain

Las maquetas

Los símbolos

Pistas de trabajo en clase

Contactos

99

Présentation du Malandain Ballet Biarritz

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

L'œuvre que vous allez découvrir a été créée par Thierry Malandain, chorégraphe et directeur du Malandain Ballet Biarritz depuis 1998. Le Malandain Ballet Biarritz est un Centre Chorégraphique National (CCN).

Qu'est-ce qu'un Centre Chorégraphique National ?

Il existe en France 19 Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) dont les missions culturelles d'intérêt général sont définies par l'État. À ce titre, les CCN reçoivent des financements publics afin de mener à bien leurs missions. Le CCN de Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques, Malandain Ballet Biarritz (c'est son nom complet) est subventionné par la ville de Biarritz, le Ministère de la

Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. Dirigé depuis sa création en 1998 par le chorégraphe Thierry Malandain, il est installé à Biarritz dans le théâtre de la Gare du Midi.

Quelles sont ses missions ?

La création d'œuvres chorégraphiques

Au CCN Malandain Ballet Biarritz, c'est le chorégraphe, Thierry Malandain qui crée des œuvres chorégraphiques qu'on appelle traditionnellement un ballet. Né à la fin du XVIème siècle, le ballet est un genre théâtral dont l'action n'est représentée que par les gestes, les mouvements et les attitudes des danseurs. S'appuyant ou pas sur un sujet narratif, autrement dit sur un livret, un ballet allie la danse, la musique, les costumes et le décor. Au Malandain Ballet Biarritz, les interprètes des ballets sont des danseurs professionnels qui ont tous suivi une formation en danse classique (parfois nommée danse académique). On dit souvent que Thierry Malandain est un chorégraphe « néo-classique », car la base de son écriture chorégraphique est la danse classique qu'il considère comme une langue vivante qu'il adapte en fonction de son inspiration et de ses intentions artistiques.

La diffusion des œuvres

Une fois l'œuvre créée, elle doit être présentée au public. Le CCN organise la diffusion des ballets de Thierry Malandain aux niveaux local, régional, national et international. Le Malandain Ballet Biarritz donne en moyenne une centaine de représentations par an, dont un tiers à l'étranger : Europe, États-Unis, Amérique Latine, Asie, Russie, etc.

La sensibilisation des publics à la danse

Une des autres missions du CCN est de permettre au public d'accéder à l'art chorégraphique grâce à diverses actions de sensibilisation ou d'éducation artistique et culturelle : spectacles, visites du théâtre et de ses coulisses, répétitions et classes publiques, ateliers de pratique, expositions, etc.

Le soutien à d'autres compagnies de danse : « Accueil-studio »

Dans le cadre du dispositif « Accueil studio », le CCN est appelé à soutenir les compagnies de danse et chorégraphes indépendants : prêt des studios de la Gare du Midi, coproduction, accompagnement technique, regard artistique ou mise en relation avec le milieu professionnel.

A la découverte du CCN

[A la découverte du Malandain Ballet Biarritz](#)

THIERRY MALANDAIN

© Johan Morin et Yocom

Thierry Malandain est le directeur chorégraphe du CCN Malandain Ballet Biarritz depuis sa création en 1998.

Après une carrière de danseur à l'Opéra national de Paris, au Ballet de l'Opéra national du Rhin et au Ballet Théâtre de Nancy, il a fondé sa compagnie en 1986. Depuis, il a créé plus de 90 chorégraphies. Membre de l'Académie des beaux-arts, Thierry Malandain est aujourd'hui un chorégraphe de renommée internationale.

En quelques dates

1959 Naissance au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Reçoit l'enseignement de Monique Le Dily, René Bon, Daniel Franck, Gilbert Mayer et Raymond Franchetti.

1977 Danseur à l'Opéra national de Paris, au Ballet du Rhin et au Ballet Théâtre Français de Nancy

1986 Fondation de la Compagnie « Temps Présent » (Elancourt et Saint-Etienne)

1992 Installation à l'Esplanade Saint-Etienne Opéra, en qualité de Compagnie Associée

1998 Directeur du Centre Chorégraphique National de Biarritz

2004 Nomination aux Benois de la danse et Prix de la Critique du meilleur spectacle étranger au XIXème Festival International de Ballet de la Havane pour *Les Créatures*

2005 Prix Culture de la Fondation Sabino Arana à Bilbao

2006 2nde nomination aux Benois de la danse avec *l'Envol d'Icare* créé pour le Ballet de l'Opéra national de Paris

2009 Directeur artistique du Festival Le Temps d'Aimer

2012 Prix de la critique pour *Une Dernière chanson*

2014 Taglioni European Ballet Award dans la catégorie « meilleur chorégraphe » pour *Cendrillon*

2017 Prix de la « meilleure compagnie » de l'année par l'Association professionnelle de la Critique pour *Noé*

2018 Nomination aux Benois de la danse pour *Noé*

2019 Elu à l'Académie des beaux-arts, à la section chorégraphie

2020 Prix SACD, section chorégraphie

Son style

Le style de Thierry Malandain est dit "néo-classique" : il puise ses racines dans le ballet classique et en livre une interprétation contemporaine et personnelle.

"Ma culture est celle du ballet classique et sans complexe, j'y demeure attaché. Car si je reconnais volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont d'une autre époque, je pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles d'histoire donne au danseur des ressources inestimables. Alors je m'amuse avec elle, devenant classique pour les uns, contemporain pour les autres, en quête simplement d'une danse que j'aime. Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec l'essence du sacré comme une réponse à la difficulté d'être."

Thierry Malandain

A la découverte de Thierry Malandain et du Malandain Ballet Biarritz

[Lien de la visite virtuelle de la Gare du Midi](#)

[Thierry Malandain tout un style](#)

[La minute du spectateur](#)

[Malandain et la musique](#)

[Être danseur au Malandain Ballet Biarritz](#)

[Site internet du Malandain Ballet Biarritz](#)

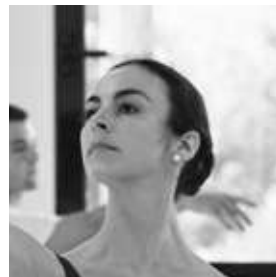
[Chaîne Youtube du Malandain Ballet Biarritz](#)

LES ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES

Le Malandain Ballet Biarritz compte 22 artistes chorégraphiques : 11 danseuses et 11 danseurs. Ils ont tous une formation classique et viennent de différents pays tels que la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Mexique ou encore le Japon.

Giuditta Banchetti
DANSEUSE

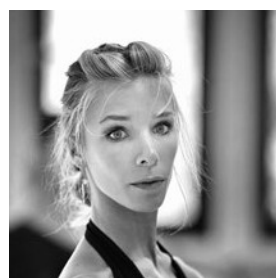
Julie Bruneau
DANSEUSE

Clémence Chevillotte
DANSEUSE

Irma Hoffren
DANSEUSE

Claire Lonchampt
DANSEUSE

Chelsey Van Belle
DANSEUSE

Elisabeth Callebaut
DANSEUSE

Yui Uwaha
DANSEUSE

Patricia Velázquez
DANSEUSE

Allegra Vianello
DANSEUSE

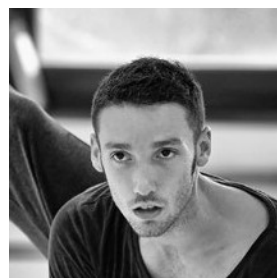
Laurine Viel
DANSEUSE

Noé Ballot
DANSEUR

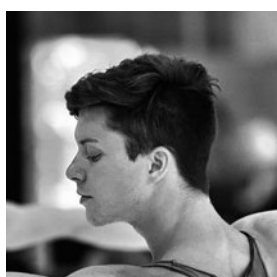
Raphaël Canet
DANSEUR

Mickaël Conte
DANSEUR

Loan Frantz
DANSEUR

Hugo Layer
DANSEUR

Guillaume Lillo
DANSEUR

Timothée Mahut
DANSEUR

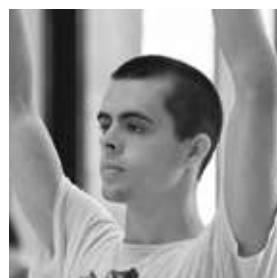
Julen Rodriguez Flores
DANSEUR

Alejandro Sánchez Bretones
DANSEUR

Neil Ronsin
DANSEUR

Léo Wanner
DANSEUR

Programme ***Midi-Minuit***

UNE VIE EN DANSE

Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux
© Stéphane Bellocq

À l'image de ce programme qui réunit *Midi pile ou le Concerto du Soleil*, extrait du premier spectacle présenté par Thierry Malandain à la Gare du Midi en 1998, ainsi que *Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux*, sa dernière création, le chorégraphe propose un parcours symbolique allant de Midi à Minuit, pensé comme une métaphore de la vie. En compagnie de Francis Poulenc, le programme s'ouvre sur l'enfance, évoquée à travers la figure lumineuse de François d'Assise, personnage bienheureux connu pour son célèbre *Serment aux oiseaux* qui exprime une harmonie totale avec la Nature et la

nécessité d'un pacte avec cette dernière. Il se clôt par une évocation de la mort sur la célèbre *Danse macabre* de Camille Saint-Saëns et d'autres pages du compositeur.

Dans ce nouveau programme, Thierry Malandain invite deux « compagnons de route », deux éminentes figures de la musique française entre romantisme, impressionnisme et modernité : Poulenc et Saint-Saëns.

Pour aller plus loin

Le programme conçu par Thierry Malandain s'articule autour d'un parcours symbolique allant de Midi à Minuit pour devenir une métaphore du cycle de l'existence. Les pièces rassemblées, *Midi pile, ou le Concerto du Soleil*, premier spectacle présenté à la Gare du Midi en 1998, et *Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux*, sa création la plus récente, ne relèvent pas d'une simple compilation, mais d'une composition dramaturgique cohérente. Chaque pièce occupe une place précise dans un itinéraire poétique allant de l'enfance à l'ultime passage.

Sur le Concerto pour deux pianos et orchestre de Francis Poulenc, l'ouverture du programme s'ancre dans la thématique de l'enfance, incarnée par la figure de François d'Assise. Le choix de ce personnage n'est pas anodin : il représente une vision du monde fondée sur l'émerveillement, la simplicité et la proximité avec le vivant. Son célèbre « serment aux oiseaux » symbolise un rapport originel et harmonieux à la nature, dépourvu de domination. Cette séquence ouvre ainsi la réflexion sur la reconnaissance de la valeur du vivant, la nécessité d'un pacte éthique avec la nature et la transformation de notre rapport au monde.

À l'autre extrémité du cycle, la *Danse macabre* de Camille de Saint-Saëns associée à des extraits du *Carnaval des animaux*, et à des mélodies moins connues du musicien, explorent la thématique de la mort, non comme rupture brutale mais comme moment constitutif du cycle vital. Cette dimension apparaît notamment dans l'évocation des danses macabres, tradition iconographique et musicale du Moyen Âge rappelant que la mort touche toutes les conditions humaines. La musique de Saint-Saëns apporte ici une tonalité à la fois théâtrale, ironique et universelle, permettant de traiter ce passage non pas sur le mode de la terreur, mais comme une part inévitable de l'expérience humaine et inhérente à la vie.

Le programme de *Midi à Minuit* ne se limite pas à une succession de pièces chorégraphiques : il propose une lecture existentielle, où chaque moment du jour renvoie à un moment de la vie.

Il permet de comprendre comment la danse peut traduire des concepts abstraits, la joie, l'innocence, le temps qui passe, la mort, en langage scénique. À travers ce cycle, Thierry Malandain offre une réflexion sur la condition humaine, notre rapport à la Nature, en invitant le spectateur à percevoir la danse comme un espace où se rencontrent symbolisme et poésie du mouvement.

“Réservé à deux musiciens français, Francis Poulenc et Camille Saint-Saëns, ce programme comprend des extraits d'œuvres de mon répertoire et une création pour célébrer le jour et la nuit, midi et minuit, et le temps qui fuit « dans l'ombre ensevelie ».

Thierry Malandain

Ressources *Midi-Minuit*

[Extrait vidéo du ballet
Midi-Minuit](#)

[Dossier *Midi-Minuit*](#)

[Dans les coulisses](#)

Giuditta Banchetti, au coeur des coulisses
© Edouard Brane

Midi pile ou le Concerto du Soleil

MIDI PILE OU LE CONCERTO DU SOLEIL

Musique Francis Poulenc "Concerto pour deux pianos en ré mineur"

Chorégraphie Thierry Malandain

Décor et costumes Jorge Gallardo

Lumières François Menou

Réalisation costumes Véronique Murat, Charlotte Margnoux

Réalisation décor Frédéric Vadé

Assisté de Fanny Sudres, Marion Rascagnère, Alexandre Maillet, Félix Vermande, Christof T'siolle

Ballet pour 12 danseurs

Durée 20 minutes

La note d'intention de Thierry Malandain

« En 1998, sur le *Concerto pour deux pianos* et orchestre de Francis Poulenc, à la fois « moine et voyou », selon Claude Rostand, s'ouvrait François d'Assise, le tout premier spectacle présenté par le Centre Chorégraphique National à la Gare du Midi de Biarritz. Les jeux, les rêves, les désirs, tourbillon de sentiments à fleur de notes, ce *Concerto* qui « ne cherche pas midi à quatorze heures » disait malicieusement le compositeur, ramène aux éblouissements de l'enfance. Beau et joyeux, toujours indomptable et fort, il fera le plein de danse à la gloire du Soleil qui donne le jour et la lumière. »

Thierry Malandain

Les symboliques de *Midi pile, ou le Concerto du Soleil*

Dans ce ballet, Thierry Malandain évoque l'enfance de François d'Assise, l'homme qui parlait aux oiseaux : « Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur et de l'aimer toujours ; Il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. »

Le ballet s'apparente à un parcours, qui de l'esprit d'enfance au regard de la maturité conduit l'être vers le dépouillement, vers l'aube de la fraternité. Les oiseaux symbolisent ce qui relie le ciel et la terre, établissant un dialogue entre le monde vivant et le monde irréel.

Hymne à la nature, éloge de la bonté,

▲
Midi pile, ou le Concerto du Soleil Mickaël Conte
© Stéphane Bellocq

spectacle de la nature et l'amour des animaux sont les thèmes richement abordés jetant les fondements de l'écologie moderne. Pour cette dernière création, Thierry Malandain a adapté la pièce créée en 1998 en apportant sa vision actuelle sur l'évolution de la nature et de l'environnement.

Contexte : qui est François d'Assise ?

François d'Assise est né au moyen-âge (1181 ou 1182), dans une petite ville d'Italie appelée Assise. Son père vendait de beaux tissus et voyageait beaucoup. Quand François était petit, sa mère lui chantait des chansons et lui racontait des histoires. Il a grandi entouré d'amour et de jouets, et il adorait courir dans les rues d'Assise avec ses amis. C'était un enfant joyeux, un garçon généreux et rêveur.

François aimait beaucoup s'amuser et il avait aussi un grand cœur. Un jour, il a vu un pauvre homme qui avait très faim. François a tout de suite donné son repas à cet homme. Plus tard, il a même vendu une partie des tissus de son père pour aider à réparer une vieille église. Son père était très en colère, mais François voulait juste faire le bien autour de lui.

Un jour, François a entendu une voix qui lui disait de vivre simplement et d'aider les autres. Il a compris qu'il ne voulait plus de ses riches vêtements ni de ses jeux. Il a commencé à parler aux animaux, à soigner les malades et à partager tout ce qu'il avait. Il est devenu le protecteur des pauvres et de la nature.

En résumé : l'enfance de François d'Assise
Jeune fils de marchand,
élevé dans l'abondance.
Très tôt sensible à la
beauté du monde naturel.
Goût pour la simplicité,
l'émerveillement, la contemplation.

Midi pile, ou le Concerto du Soleil
Yui Uwaha, Chelsey Van Belle, Loan Frantz, Alejandro Sanchez, Giuditta Banchetti
© Stéphane Bellocq

Le sermon aux Oiseaux

Un matin, alors que François marchait dans la campagne près d'Assise, il a vu un grand groupe d'oiseaux posés sur les branches d'un arbre. Les oiseaux chantaient joyeusement. François, qui aimait tous les animaux, s'est approché doucement. Il leur a dit : « Mes petits frères oiseaux, écoutez-moi ! Vous chantez pour remercier la vie de vous avoir créés. Moi aussi, je veux vous parler de l'amour et de la paix. »

Les oiseaux, au lieu de s'envoler, sont restés bien sages. François a continué à leur parler, comme s'il leur faisait un sermon. Il leur a dit qu'ils étaient beaux, qu'ils devaient être heureux et remercier la vie chaque jour. Les oiseaux inclinaient la tête, comme s'ils comprenaient chaque mot.

Quand François a fini de parler, il a levé la main pour les bénir. Alors, tous les oiseaux ont chanté encore plus fort, avant de s'envoler joyeusement dans le ciel. Depuis ce jour, on raconte que François pouvait parler aux oiseaux et qu'ils l'écoutaient toujours avec attention.

En résumé : Le Sermon aux oiseaux
Épisode dans lequel François parle aux oiseaux comme à des frères.
Symbole d'harmonie avec la création.
Représente un rapport non dominateur à la nature : écoute, respect, égalité entre l'humain et le vivant.

Leur présence fait d'eux des garants du pacte écologique : le sermon devient une promesse de ne pas nuire, d'agir en gardien plutôt qu'en prédateur ; la nécessité d'un pacte éthique avec la nature, la volonté de protéger ce qui est fragile, une transformation intérieure de notre rapport au monde et à la Nature.

Le Concerto pour deux pianos en ré mineur

Le *Concerto pour deux pianos en ré mineur* de Francis Poulenc, créé en 1932, est une œuvre pleine de vivacité et de spontanéité. Commandée par la princesse de Polignac pour le festival de Venise, elle mélange des influences variées, comme la musique balinaise, Ravel, Mozart et des éléments de jazz. Bien qu'elle ne soit pas la plus sophistiquée de Poulenc, cette pièce joyeuse et audacieuse reste l'un de ses grands succès.

Le concerto est en trois mouvements :

1. Allegro ma non troppo
2. Larghetto
3. Allegro molto

Le Sermon Aux Oiseaux de St-François d'Assise,
Giotto (1181 - 1226)

▲
Concerto pour deux pianos en ré mineur
Francis Poulenc

L'idée de mouvement perpétuel des deux pianos provient d'une démonstration de gamelan balinaïse entendue par Poulenc à l'*Exposition coloniale* de 1931. Le concerto est aussi influencé par le *Concerto en sol* de Maurice Ravel, joué pour la première fois en janvier 1932. Le mouvement central évoque quant à lui les concertos numéros 20, 21 et 26 de Mozart.

Francis Poulenc

Francis Poulenc est un compositeur et pianiste français, né le 7 janvier 1899 à Paris où il est mort le 30 janvier 1963. Le père de Francis Poulenc, Émile Poulenc est l'un des fondateurs des établissements Poulenc frères, qui deviendront plus tard le groupe Rhône-Poulenc.

Sa mère, Jenny-Zoé Royer, fille d'artisans parisiens, lui apprend le piano, alors qu'il n'a que cinq ans. À partir de 1915, il se perfectionne auprès de Ricardo Viñes, qui lui fait rencontrer notamment Erik Satie, Claude Debussy et Maurice Ravel.

Pourquoi ce concerto pour évoquer l'enfance de François ?

- L'énergie vive rappelle la spontanéité de l'enfant.
- Le jeu des pianos peut symboliser :
 - François et la nature dialoguant,
 - L'humain et le monde qui l'entoure.
- Les moments poétiques du Larghetto évoquent la contemplation, élément central chez François

▲
Francis Poulenc

Pistes de travail en classe

Il s'agit d'une boîte à idées, des suggestions pour vous permettre de travailler avec vos élèves autour du ballet *Midi pile, ou le Concerto du Soleil*.

Le *Concerto pour deux pianos* de Poulenc, grâce à son éclat, sa poésie et son caractère profondément ludique, constitue un support idéal pour raconter l'éveil d'un enfant à la Nature. Associé à la chorégraphie de Thierry Malandain inspirée de François d'Assise, il devient un outil puissant pour travailler avec les élèves sur :

- la relation homme/nature,
- l'expression artistique,
- la sensibilisation écologique par l'art.

1. Présentation du CCN Malandain Ballet Biarritz et de Thierry Malandain

[Visite virtuelle du Malandain Ballet Biarritz](#)

2. Ecouter des extraits musicaux en classe

Faire écouter des extraits du premier et du deuxième mouvement.

Demander : Quelles images la musique évoque-t-elle ? une forêt ? un jeu ? un envol ? Deviner quand les 2 pianos jouent ensemble ou qu'ils se répondent

Associer trois adjectifs à chaque mouvement du concerto.

3. Comprendre le rôle symbolique de l'oiseau dans les arts (liberté, fraternité, nature vivante)

L'oiseau comme symbole de liberté

L'oiseau s'envole : il échappe aux contraintes terrestres : symbolise l'aspiration humaine à dépasser ses limites.

Présence fréquente dans la poésie, la peinture, la musique (envol, ascension, ciel, légèreté) Ex : chant *Txoria txori* (Hegoak).

L'oiseau comme symbole de fraternité / communication avec le vivant

Chez François d'Assise : l'oiseau n'est pas un objet ou un décor il est un "frère", un interlocuteur.

Dans les arts : l'oiseau représente souvent un pont entre l'humain et la nature, une présence vivante avec laquelle l'on peut entrer en relation.

L'oiseau comme symbole de nature vivante

Animal fragile mais présent partout dans les environnements humains.

Indice de biodiversité, de saison, de cycle.

Peut symboliser : souffle, chant, harmonie du monde, beauté naturelle.

Amants et oiseaux, 1962
Marc Chagall (1887 - 1985)

L'Oiseau de feu, Thierry Malandain
© Olivier Houeix

Les représentations des oiseaux dans les Arts

La peinture
(ex : Giotto, Brueghel, Chagall, Miro)

La poésie (Prévert, Guillevic, Apollinaire, fables de la Fontaine)

La musique Poulenc, Messiaen, Saint-Saëns (le coucou du *Carnaval des animaux* dans *Minuit et demi* ou *le cœur mystérieux*)

La danse (chorégraphies inspirées du vol ou de l'envol). Exemple : *L'Oiseau de feu* de Thierry Malandain, ou de Maurice Béjart

Bande annonce *L'Oiseau de feu*, de Thierry Malandain

4. Observation

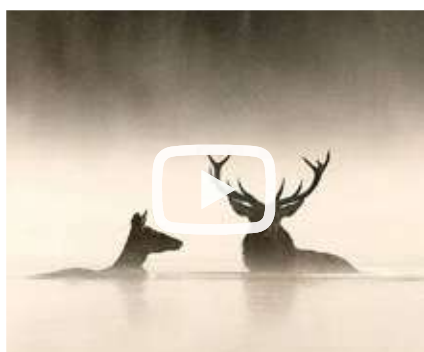
Travail d'observation d'oiseaux dans la cour de récréation, un parc,

Ecouter le chant

Observer les vols

Le plus : l'observatoire de la Plaine d'Ansot (Bayonne)

Cinéma : le Chant des Forêts réalisé par Vincent Munier

5. Regarder un extrait du ballet et reproduire en éveil corporel des mouvements (travail avec l'intervenante du Malandain Ballet Biarritz)

Comment faire danser un oiseau ?

Reproduire les gestuelles d'oiseau : le vol plané, l'envol, les formations des vols migratoires...

Travailler les canons, les cascades, les mouvements.

Questions réponses en mouvement en se calquant sur la musique de Poulenc.

Inventer une courte séquence de mouvements : trois gestes pour représenter l'oiseau, trois gestes pour représenter l'enfant.

Travailler en duo pour imiter le dialogue des deux pianos.

6. Savoir analyser et parler d'une oeuvre

Demander aux élèves de décrire leurs impressions sur le spectacle en...

Un son...

Une couleur...

Une matière...

Un mouvement...

Une émotion dominante...

Travail autour de la scénographie :

Demander aux élèves de décrire le décor, les lumières, les costumes. Engager une réflexion sur leur fonction, leur rôle, et le message qu'ils transmettent.

Demander aux élèves de livrer une critique personnelle de l'œuvre.

Demander aux élèves d'illustrer les symboliques présentes dans cette pièce :

Hymne à la nature, éloge de la bonté, spectacle de la nature et l'amour des animaux

Midi pile, ou le Concerto du Soleil
© Stéphane Bellocq

***Minuit et demi, ou le
Coeur mystérieux***

MINUIT ET DEMI OU LE COEUR MYSTÉRIEUX

La note d'intention de Thierry Malandain

Sur la *Danse Macabre*, « tube » de la musique classique où l'on « entend claquer les os des danseurs », sur le *Coucou au fond des bois* et *Volière* tirés du *Carnaval des animaux*, et sur des mélodies inédites pour orchestre de Camille Saint-Saëns, *Minuit et demi* emprunte aux cadences poétiques d'Henri Cazalis, Pierre Aguétant, Armand Renaud et Victor Hugo. *Le Cœur mystérieux* est plus difficile à traduire, car si danser c'est lancer vers l'avenir son espoir obstiné, le temps présent meurt trop jeune, et l'on ne dit jamais tout ce que l'on voudrait cadencer « dans l'onde de la vie ».

Thierry Malandain

Musique Camille Saint-Saëns
Chorégraphie Thierry Malandain
Décor et costumes Jorge Gallardo
Lumières François Menou
Réalisation costumes Véronique Murat,
Charlotte Magnoux, Léa Murat (teinture)

Ballet pour 22 danseurs

Durée 40 minutes

Minuit et demi, ou le cœur mystérieux, Chelsey Van Belle,
Yui Uwaha, Elisabeth Callebaut, Giuditta Banchetti
© Stéphane Bellocq

Les maquettes

Camille Saint-Saëns, né le 9 octobre 1835 à Paris et mort le 16 décembre 1921 à Alger, est un pianiste, organiste et compositeur français de l'époque romantique.

Il a écrit douze opéras, des oratorios, cinq symphonies, cinq concertos pour piano, trois pour violon et deux pour violoncelle, des compositions chorales, un *Requiem*, un *Oratorio de Noël*, de la musique de chambre et des pièces pittoresques, dont *Le Carnaval des animaux* (1886).

▶ [Le Carnaval des animaux](#)

📁 [Découvrez les maquettes de Minuit et demi, ou le cœur mystérieux](#)

Camille Saint-Saëns

Les symboliques

Minuit et demi de Thierry Malandain : fin de cycle et renouveau

Dans *Minuit et demi*, Thierry Malandain réfléchit à la transmission et au passage d'un cycle à un autre.

Synthèse de la pensée de Malandain :

Selon lui, la danse classique est son "ADN artistique" : un héritage vivant, transmis de génération en génération, qui se transforme au fil du temps.

Il ne considère pas la tradition comme figée, mais comme une matière à recycler, à réinventer.

Ainsi des éléments du ballet classique, parfois jugés "d'un autre temps", deviennent les matériaux d'une danse nouvelle, qui mêle classique, néoclassique et contemporain.

Comme dans la nature, ce qui paraît mort devient source de renouveau.

Dans *Minuit et demi*, cette idée prend la forme d'une méditation sur la fin d'un cycle qui ouvre la voie à un autre.

Robe et chemisier mousseline plissée
Croquis - Jorge Gallardo

Découverte de la musique *La Danse macabre*

▶ Première écoute – Version chantée
Entrée imagée dans l'œuvre :

- Identification des personnages (Minuit, la Mort, les squelettes)
- Ambiance nocturne
- Musicalité narrative

Questions possibles :

Qui danse ? Que raconte la musique ?
Quels sons étonnent ?

▶ Deuxième écoute – Version live
La version live accentue la dimension picturale :

- Gestes du chanteur
- Rôle du chef d'orchestre
- Visualisation de la scène racontée par la musique

Zig et zig et zig, la mort crie en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.

Le vent d'hiver souffle, et la nuit
est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont
à travers l'ombre
Courant et sautant sous leurs
grands linuels.

Zig et zig et zig, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs,
Un couple lascif s'assoit sur la mousse
Comme pour goûter
d'anciennes douceurs.

Zig et zig et zag, la mort continue
De racler sans fin son aigre instrument.
Un voile est tombé ! La danseuse est nue !
Son danseur la serre amoureusement.

La dame est, dit-on,
marquise ou baronne.
Et le vert galant un pauvre charron —
Horreur ! Et voilà qu'elle s'abandonne
Comme si le rustre était un baron !

Zig et zig et zig, quelle sarabande !
Quels cercles de morts se
donnant la main !
Zig et zig et zag, on voit dans la bande
Le roi gambader auprès du vilain !

Mais psitt! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté...
Oh! La belle nuit pour le pauvre monde !
Et vive la mort et l'égalité

▶ Troisième écoute
Analyse (à partir de 4')

Distinction des danses :

- Danse des vivants : souple, fluide
- Danse des squelettes : anguleuse, saccadée (xylophone)

Exercice : identifier auditivement chaque "qualité" de danse.

Lecture symbolique : la mort et la vie

La *Danse macabre*, c'est comme si la Mort disait à la Vie :

« Viens, dansons ensemble pour rappeler que tout bouge, tout se transforme. »

Dans la musique :

- Les xylophones évoquent les os,
- Le violon incarne le squelette, malicieux plutôt qu'inquiétant,
- L'orchestre tourne comme une grande ronde.

La mort est représentée non comme une rupture, mais comme un mouvement.

Le cycle de la nature : vie, mort, décomposition

En SVT :

- La décomposition transforme la matière morte,
- elle enrichit le sol,
- elle rend possible de nouvelles formes de vie.

Message central :

Le vivant a besoin de la mort pour exister.

Lien avec le recyclage : ce qui semble inutile ou "fini" devient une matière première pour le vivant et pour la création.

Conclusion

La *Danse macabre* raconte un dialogue dansé entre la Vie et la Mort.

Les élèves reconnaissent la danse des vivants et celle des squelettes.

Dans la nature, vie et mort sont interdépendantes.

La nature recycle la matière ; l'art recycle les styles, les codes et les héritages.

Minuit transforme la tradition classique pour créer du nouveau.

Pistes de travail en classe

Aborder avec les élèves le lien entre vie, mort et transformation à travers :

- La musique (*La Danse macabre* de Camille Saint-Saëns),
- La danse contemporaine (*Minuit* de Thierry Malandain),
- Les sciences naturelles (cycle du vivant, décomposition, recyclage).

L'enjeu est de montrer que la mort n'est pas seulement une fin, mais une étape du cycle, un moteur de renouveau dans la nature et dans la création artistique.

La musique, la danse et les sciences offrent des approches complémentaires pour comprendre que :

- La mort fait partie du cycle du vivant,
- Elle permet le renouveau biologique, artistique et symbolique,
- *La Danse macabre* et *Minuit et demi* proposent des manières différentes, poétiques ou chorégraphiques, d'aborder ce thème,
- Le geste de création lui-même est un recyclage : transformer, transmettre, réinventer.

Contexte

Une danse macabre est une représentation artistique médiévale, souvent sous forme de peinture, de sculpture ou de littérature, qui montre des squelettes ou la Mort personnifiée dansant avec des vivants de toutes conditions sociales. Elle symbolise l'égalité de tous face à la mort, rappelant la fragilité et la brièveté de la vie.

Le poème *Égalité – Fraternité* d'Henri Cazalis, qui a inspiré à Camille Saint-Saëns sa fameuse *Danse macabre* pourrait se résumer ainsi : Minuit sonne. La Mort surgit, accorde son violon, la ronde des squelettes peut commencer. Elle ne cessera qu'au chant du coq accompagnant le lever du jour.

Camille Saint-Saëns a composé ce poème symphonique en 1874. Sur un tempo de valse, il cite notamment la séquence liturgique du *Dies iræ*, « Jour de colère » en latin, introduite dans les messes de Requiem dès l'époque médiévale.

Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux, Patricia Velazquez et Hugo Layer
© Stéphane Bellocq

Créer leur propre danse macabre

Objectif : explorer physiquement la différence vivant/squelette.

Déroulé :

- Répartir la classe en deux groupes : vivants / squelettes.
- Inventer un vocabulaire gestuel pour chaque groupe (souple vs anguleux).
- Composer un pas de deux collectif alternant les deux univers.
- Ajouter une fin symbolique : l'aube, où tout s'arrête.

Explorer les « danses des morts » dans la culture populaire et artistique

Objectif : Montrer aux élèves que la représentation des morts dansants est un motif fréquent, souvent ludique ou festif, et non anxiogène. Ce motif est traité avec humour. Développer leur culture artistique en les invitant à comparer différentes œuvres.

Proposer une sélection d'extraits (selon l'âge, le temps disponible et les droits de diffusion) parmi :

- ▶ Thriller de Michael Jackson : danse emblématique de zombies
- ▶ Lady Gaga, the dead danse : figures entre ombre et lumière
- ▶ Disney Pixar – Coco : monde des morts festif et musical
- ▶ Tim Burton – L'étrange Noël de Mr Jack

Thriller 1982
Michael Jackson

- ▶ Día de los Muertos : tradition mexicaine colorée célébrant les ancêtres
- ▶ Un medley de danses macabres au cinéma
- ▶ Une version « métal » avec des enfants, un peu de danse et beaucoup de guitares saturées
- ▶ Shrek le troisième, on entend la Danse Macabre pendant la scène de théâtre finale
- ▶ Court-métrage dansé, il s'agit d'un des premiers "films-danse" synchronisés avec la musique de Saint-Saëns.

Demander aux élèves d'identifier :

Comment les morts sont représentés (effrayants ? joyeux ? comiques ?).

Quels gestes, rythmes ou musiques caractérisent chaque univers.

Comment la danse transforme la peur en jeu, en fiction ou en fête.

Mettre en perspective avec *La Danse macabre* et *Minuit et demi* :

Quels points communs ? (Cycle, humour, transformation, passage du temps)

Quelles différences ?

Pourquoi la danse est-elle un bon moyen pour parler de la mort sans angoisse ?

Conclusion

Ces références montrent que la danse des morts est un motif très répandu.

Elle permet de transformer la peur en mouvement, en humour, en fête ou en poésie, et de considérer la mort comme une image, un symbole, ou un moment du cycle du vivant.

▲
Minuit et demi, ou le cœur mystérieux,
Claire Lonchampt et Mickaël Conte
© Stéphane Belloq

CONTACTS

■ Malandain Ballet Biarritz

Carole Philipp, Responsable des actions culturelles

c.philipp@malandainballet.com

tel. +33 (0)5 59 24 67 19 • +33 (0)6 45 99 42 01

Ione Miren Aguirre, Attachée aux pratiques artistiques

i.aguirre@malandainballet.com

tel. + 33 (0) 6 08 53 16 69

Carine Aguirregomezorta, Administratrice du Pôle chorégraphique territorial

c.aguirregomezorta@malandainballet.com

tel. + 33 (0) 6 16 13 47 10

malandainballet.com

**Malandain
Ballet Biarritz-en
aurkezpena**

ZENTRO KOREOGRAFIKO NATIONAL MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Hemendik gutxira deskubrituko duzun lanaren egilea Thierry Malandain koreografo eta Malandain Ballet Biarritzen zuzendariak sortu zuen 1998az geroztik. Malandain Ballet Biarritz Zentro Koreografiko Nazionalea (CCN) da.

Zer da Zentro Koreografiko Nazional bat ?

19 zentro koreografiko nazional (ZKN) daude Frantzian. Interes orokorreko beren kultura-helburuak Estatuak zehaztu ditu. Eta, horrenbestez, ZKN guztiek finantzazio publikoa jasotzen dute beren helburuak bete ahal izateko. Akitania Berriko ZKN Pirinio Atlantikoetan, Malandain Ballet Biarritzek (hori da bere izen osoa) ondokoen diru-laguntza jasotzen du: Biarritzeko hiria, Kultura eta

Komunikazioaren Ministerioa /DRAC Akitania Berria, Akitania Berriko Eskualde Kontseilua eta Pirinio Atlantikoetako Departamentu Kontseilua. Thierry Malandain koreografoak zuzentzen du 1998. urtean sortu zenetik eta Biarritzeko Gare du Midi antzokian du egoitza.

Zeintzuk dira bere helburuak ?

Lan koreografikoak sortzea

ZKN Malandain Ballet Biarritzen kasuan, Thierry Malandain koreografoak sortzen ditu lan koreografikoak (normalean ballet izena jasotzen dute). XVI. mendean sortua, ekintza dantzarien keinuak, mugimenduak eta portaerak soilik erabiliz irudikatzen duen antzerki-genero bat da balleta. Libreto izenez ezagutzen dugun narrazio-gai batean oinarritua —edo ez—, balletak dantza, musika, jantziak eta dekoratuak uztartzen ditu. Malandain Ballet Biarritzen kasuan, balleten interpreteak dantzari profesionalak dira. Guztiek ere, dantza klasikoko (dantza akademikoa izenez ere ezaguna) prestakuntza jaso dute. Thierry Malandain koreografo “neoklasikoa” dela esan ohi da askotan, bere koreografia-idazkeraren oinarria dantza klasikoa delako. Aipatua, bere inspirazioaren eta nahi artistikoen arabera egokituko duen hizkuntza bizi bat da Malandainentzat.

Lanak hedatzea

Lana sortu ostean, ikusleen aurrean antzeztu beharra dago. ZKNk tokiko, eskualde, nazio mailan eta nazioartean aurkeztu ditu Thierry Malandainen lanak. Malandain Ballet Biarritzek ehun ikuskizun inguru eskaintzen ditu urtero, horien herena atzerrian: Europa, AEB, Latinoamerika, Errusia, etab.

Ikusleak dantzarekiko sentsibilizatzea

ZKNren beste helburuetako bat da dantza eta arte koreografikoa ikusleengana gerturatzea. Horretarako, sentsibilizazio eta heziketa artistiko eta kultureko ekintza ezberdinak garatzen ditu: ikuskizunak, bisitaldiak antzokira eta bere atzealdera, entsegu eta irakasgai irekiak, tailer praktikoak, erakusketak, etab.

Babesa eskaintzea beste dantza konpainia batzuei « Harrera Estudioa »

“Harrera Estudioa” ekimenaren baitan, ZKNk bere babesa eskaintzen die dantza konpainia eta koreografo independente ezberdinei: Gare du Midi estudioak uztea, koprodukzioak, laguntza teknikoa, ikuspegi artistikoa edo eragile profesionalekin harremanetan jartzea.

ZKN-a deskubritu

Malandain Ballet Biarritz deskubritu

THIERRY MALANDAIN

© Johan Morin et Yocom

Thierry Malandain ZKN Malandain Ballet Biarritzeko zuzendari koreografoa da 1998. urtean sortua izan zenetik.

Parisko Opera Nazionale, Rhingo Opera Nazionaleko Ballet eta Nancyko Antzokiko Balletean dantzatu ostean bere konpainia propioa sortu zuen 1986an. Ezkerotzik, 80 koreografiatik gora sortu ditu. Egun, munduko koreografo ospetsuenetako bat dugu Thierry Malandain.

Data batzutan

1959 Petit Quevilly-n (Seine-Maritime) jaioa. Monique Le Dily, René Bon, Daniel Franck, Gilbert Mayer eta Raymond Franchettiren erakaskuntza jaso du

1977 Dantzaria Parisko Opera Nazionalean, Rineko Baletan eta Nancyko Ballet Antzoki Frantsesean

1986 « Temps Présent » konpainiaren fundazioa (Elancourt eta Saint-Etienne)

1992 Esplanade Saint-Etienne Operan instalatzea, konpainia elkartu gisa

1998 Biarritzeko Zentro Koreografikoaren zuzendaria

2004 Dantzaren Benoisetarako izendapena eta atzerriko ikuskizun onenaren Kritikaren Saria, *Les Créatures*-erako, Habanako Baletoko Nazioarteko XIX. jaialdian.

2005 Sabino Arana Fundazioaren Kultura Saria Bilbon

2006 Parisko Opera Nazionaleko Balletarako sortutako *l'Envol d'Icare* delakoarekin, dantzako Benoisetarako izendapena

2009 Maitaldia festibaleko zuzendaritza artistikoa

2012 Kritikaren prezioa *Une Dernière chanson* -erako

2014 Taglioni European Ballet Award, *Errauskina*-rako « Koreografo onena » kategorian

2017 Urteko « konpainiarik onenaren » saria, Noe-rentzat Kritikaren Elkarteko Profesionalak emana

2018 Dantzaren Benoisetarako izendapena Noe-rentzat

2019 Arte Ederren Akademian izendatua, koreografia-atalean

2020 SACD prezioa, koreografia sailan

Bere estiloa

Bere estiloa “neoklasikotzat” jo da: erroak ballet klasikoan ditu baina, aldi berean, interpretazio garaikide eta pertsonala eskaintzen du.

“Konplexurik gabeko ballet klasikoarena da nire kultura eta hori da nik garatzen dudana. Bere kode artistiko eta sozialak beste garai batekoa direla onartzen badut ere, nire ustez lau mendeko historiarengandik jaso dugun material guzti horrek baliabide paregabeak eskaintzen dizkio dantzariari. Dibertitzea, maite dudan dantza lortzea da nire nahia, klasikoa izango dena zenbaitentzat, garaikidea bestentzat. Plazeraren arrastoa uzteaz gain, jainkotasunarekin adiskidetu nahi duen dantza, izatearen zailtasunei erantzuteko”.

Thierry Malandain

Thierry Malandain eta Malandain Ballet Biarritz deskubrituz

[Lien de la visite virtuelle de la Gare du Midi](#)

[Thierry Malandain tout un style](#)

[La minute du spectateur](#)

[Malandain et la musique](#)

[Être danseur au Malandain Ballet Biarritz](#)

[Site internet du Malandain Ballet Biarritz](#)

[Chaîne Youtube du Malandain Ballet Biarritz](#)

ZKN-KO

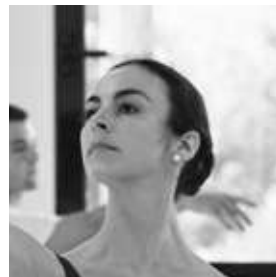
ARTISTA

KOREOGRAFIKOAK

Malandain Ballet
Biarritzek 22 artista
koreografiko ditu: 11
emakumezko dantzari eta
11 gizonezko dantzari.
Guztiek ere, prestakuntza
klasikoa dute eta lurraldez
desberdinetatik datoz :
Frantzia, Belgika, Espainia,
Italia, Mexiko edo
Japonia.

Giuditta Banchetti
DANTZARIA

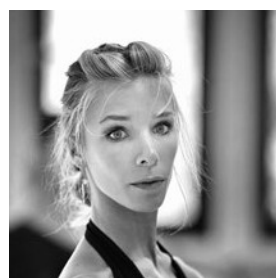
Julie Bruneau
DANTZARIA

Clémence Chevillotte
DANTZARIA

Irma Hoffren
DANTZARIA

Claire Lonchampt
DANTZARIA

Chelsey Van Belle
DANTZARIA

Elisabeth Callebaut
DANTZARIA

Yui Uwaha
DANTZARIA

Patricia Velázquez
DANTZARIA

Allegra Vianello
DANTZARIA

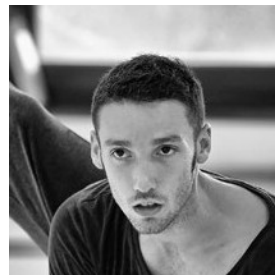
Laurine Viel
DANTZARIA

Noé Ballot
DANTZARIA

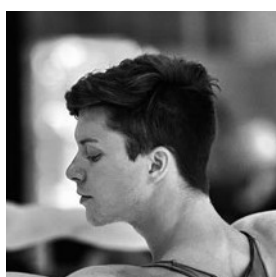
Raphaël Canet
DANTZARIA

Mickaël Conte
DANTZARIA

Loan Frantz
DANTZARIA

Hugo Layer
DANTZARIA

Guillaume Lillo
DANTZARIA

Timothée Mahut
DANTZARIA

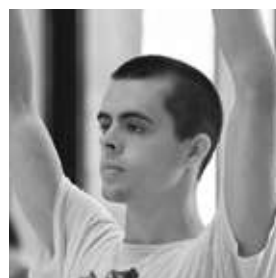
Julen Rodriguez Flores
DANTZARIA

Alejandro Sánchez Bretones
DANTZARIA

Neil Ronsin
DANTZARIA

Léo Wanner
DANTZARIA

Midi-Minuit **Programa**

DANTZA BIZITZA BAT

Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux
© Stéphane Bellocq

Thierry Malandainek 1998an Gare du Midin aurkeztutako *Midi pile, ou le Concerto du Soleil* lehen ikuskizunaren zati bat, eta *Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux* bere azken sorkuntza barne hartzen dituen programa honetan, koreografoak ibilbide sinboliko bat proposatzen du, eguerditik (Midi) gauerdira (Minuit) hedatzen dena, bizitzaren metafora bailitza.

Francis Poulencekin batera, haurtzaroarekin hasten da programa, erreferentziatzat hartuta Frantzisko Asiskoaren figura argitsua. Pertsonaia dohatsu hau Hegaztiei egindako predikua famatuagatik da ezaguna, Naturarekiko erabateko harmonia eta harekin hitzartzeko beharra adierazten duena.

Heriotza gogora ekarriz ixten da, Camille Saint-Saënsen Dantza makabroa ezagunarekin eta konpositorearen beste orri batzuekin.

Programa berri honetan, Thierry Malandainek bi « bidelagun » gonbidatu ditu, erromantizismoaren, inpresionismoaren eta modernotasunaren arteko Frantziako musikaren bi figura gailen: Poulenc eta Saint-Saëns.

Azalpena

Thierry Malandainek sortutako programa eguerdian (Midi) hasi eta gauerdian (Minuit) amaitzen den ibilbide sinboliko baten inguruan eraikitzen da, existentziaren zikloaren metafora bihurtu arte. Bildutako obrak, *Midi pile, ou le Concerto du Soleil*, 1998an Gare du Midin aurkeztu zen lehen ikuskizuna, eta *Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux*, bere azken sorkuntza, ez dira konposizio soil bat, konposizio dramaturgiko koherente bat baizik. Obra bakoitza leku zehatz batean kokatzen da, haurtzarotik azken bidaiaraino hedatzen den ibilbide poetiko batean.

Francis Poulencen bi piano eta orkestrarako kontzertuak ematen dio hasiera Frantzisko Asiskoaren figurak gorpuztutako haurtzaroa ardatz duen programari. Pertsonaia hori hautatu izana ez da kasualitatea: munduaren ikuspegi bat irudikatzen du, izaki bizidunenganako miresmenean, sinpletasunean eta hurbiltasunean oinarritua. Bere Hegaztiei egindako predikua ospetsuak naturarekiko harreman harmoniatsua eta jatorrizkoa sinbolizatzen du, menderakuntza orotik aske. Sekuentziak izaki bizidunen balioa aitortzeari, naturarekiko itun etiko baten beharrari eta munduarekin dugun harremanaren eraldaketari buruzko hausnarketari hasiera ematen dio.

Zikloaren beste muturrean, Camille de Saint-Saënsen *Dantza makabroak*, *Animalien ihauteriako* zatiekin eta hain ezagunak ez diren musikariaren beste melodia batzuekin batera, heriotzaren gaia aztertzen du, ez ordea haustura bortitz gisa, bizitzaren zikloaren etapa gisa baizik. Dimentsio hori dantza makabroak gogora ekartzean antzematen da bereziki: Erdi Aroko tradizio ikonografiko eta musikala, heriotza gizaki guztiei dagokiela gogorarazten duena. Saint-Saënsen musikak tonu teatrala, ironikoa eta unibertsa ekartzen du, eta zati horretan horregatik ageri da heriotza giza esperientziaren alderdi saihestezin gisa, bizitzari atxikia, ez ordea beldurrari lotua.

Midi-Minuit-ren programa ez da obra koreografikoen segida batera mugatzen: irakurketa existentzial bat proposatzen du, non eguneko une bakoitzak bizitzako une batera garamatzan.

Aukera ematen du dantzak alaitasuna, tolesgabetasuna, denboraren joana, heriotza bezalako kontzeptu abstraktuak lengoia eszenikoan islatzen dituen modua ulertzeko. Ziklo honekin, Thierry Malandainek giza izaerari, Naturarekin dugun harremanari buruzko hausnarketa proposatzen du, eta dantza mugimenduaren sinbolismoaren eta poesiaren arteko elkargunetzat hartzera gonbidatzen du ikuslea.

«Francis Poulenc eta Camille Saint-Saëns musikari frantsesei eskainitako programa honek nire erreperatorioko obren zatiak, eta eguna eta gaua, eguerdia eta gauerdia, eta lurpeko itzalean ihesi doan denbora ospatzeko sorkuntza bat biltzen ditu.»

Thierry Malandain

Ressources *Midi-Minuit*

▶ [Extrait vidéo du ballet *Midi-Minuit*](#)

📁 [Dossier *Midi-Minuit*](#)

▶ [Dans les coulisses](#)

▲
Giuditta Banchetti, hegalean bihotzean
© Edouard Brane

Midi pile ou le Concerto du Soleil

MIDI PILE OU LE CONCERTO DU SOLEIL

Musika Francis Poulenc “Concerto pour deux pianos en ré mineur”

Koreografia Thierry Malandain

Dekoratua eta jantziak Jorge Gallardo

Argiak François Menou

Jantzien ekoizpena Véronique Murat, Charlotte Margnoux

Dekoratuaren ekoizpena Frédéric Vadé

Laguntzaileak Fanny Sudres, Marion Rascagnère, Alexandre Maillet, Félix Vermande, Christof T'siolle

Balleta 12 dantzarientzat

Iraupena 20 minutu

▲
Midi pile, ou le Concerto du Soleil Mickaël Conte
© Stéphane Bellocq

Thierry Malandain-en asko oharra

« 1998an, Francis Poulenc konpositorearen — Claude Rostanden hitzetan «monje eta alproja» aldi berean — *Bi pianorako eta orkestrarako Kontzertuarekin* ireki zen *Frantzisko Asiskoa*, Koreografia Zentro Nazionalak Biarritzeko Gare du Midin aurkeztutako lehen ikuskizuna. Notetan agerikoak dira jolasak, ametsak, desirak eta sentimenduen zurrumbiloa, eta konpositoreak maltzurkeriaz zioen bezala, « behar ez dituen konplikazioak bila aritu gabe » haurtzaroko begiradaren distirak berpizten dituen Kontzertua da. Polita eta alaia, beti menderaezina eta indartsua, dantzaz betetzen du eszenatokia, egunak eta argiak ekarritako Eguzkiaz loriatua. »

Thierry Malandain

Midi pile, ou le Concerto du Soleil sinbolismoa

Ballet honetan, Thierry Malandainek Frantzisko Asiskoaren haurtzaroa ekartzen du gogora, hegaztiei hitz egiten zien gizonarena: « *Nire arreba hegaztiok: anitzez goraipatu behar duzue zuen Sortzailea eta hura etengabe maitatu, hark eman baitzizkizuen lumak janzteko, hegoak hegan egiteko eta behar duzuen guztia.* »

Balleta ibilbide antzeko bat da; haurtzaroaren espiritutik helduaroaren begiradaraino, gabetzera, senidetasunaren gunsentira eramaten du izakia. Hegaztiak zeruaren eta lurraren uztartzearen sinbolo dira, eta izaki bizidunen mundua

eta mundu irrealia jartzen dituzte elkarriketan.

Naturaren gorespena, ontasunaren gorazarrea, naturaren miraria eta animaliekiko maitasuna dira joritasun handiz planteatzen diren gaiak, eta ekologia modernoaren oinarriak ezartzen dituztenak. Azken sorkuntza honetan, Thierry Malandainek 1998an sortutako obra egokitu du, naturaren eta ingurunearen bilakaeraz egun duen ikuspegia ekartzeko.

Testuingurua: Nor zen Frantzisko Asiskoa?

Frantzisko Asiskoa Erdi Aroan (1181 edo 1182) jaio zen, Asis izeneko Italiako herri txiki batean. Bere aitak oihal dotoreak saltzen zituen eta askotan ibiltzen zen bidaian. Frantzisko txikia zenean, amak kankak abestu eta ipuinak kontatzen zizkion. Maitasunez eta jostailuz inguraturik hazi zen, eta izugarri atsegin zuen Asisko kaleetan barrena lagunekin ibiltzea. Mutiko alaia izan zen, eskuzabala eta ameslaria.

Frantziskok oso gogoko zuen jostatzea, eta bihotz handikoa zen gainera. Egun batean, gizon behartsu bat ikusi zuen gose handiz. Frantziskok bere janari guztia eman zion. Geroago, aitaren oihaletako batzuk ere saldu zituen, horrela eliza zahar bat konpontzen laguntzeko. Aita asko haserretu arren, ingurukoei ongia egin, besterik ez zuen nahi Frantziskok.

Behinola, Frantziskok ahots bat entzun zuen, berari esanez bizimodu xumea eramane behar zuela eta hurkoari lagundu. Horrela jabetu zen ez zituela gehiago nahi bere arropa dotoreak, ezta bere jolasak ere. Animaliei hitz egiten hasi zen, gaixoak zaintzen eta zeukan guztia partekatzen. Behartsuen eta naturaren babesle bihurtu zen.

Midi pile, ou le Concerto du Soleil
Yui Uwaha, Chelsey Van Belle, Loan Frantz, Alejandro Sanchez, Giuditta Banchetti
© Stéphane Bellocq

Laburpena: Frantzisko Asiskoaren haurtzaroa
Merkatari baten seme, aberastasunez inguraturik hazi zen.
Laster garatu zuen naturaren edertasunarekiko sentimena.
Xumetasunarekiko, mirariarekiko, kontenplazioarekiko maitasuna.

Hegaztiei egindako predikua

Goiz batean, Asis inguruko landatik zihoala, hegazti multzo handi bat ikusi zuen Frantziskok, zuhaitz baten adarretan pausaturik. Hegaztiak alai kantatzen zuten. Frantzisko, animalia guztiak maite zituen, kontuz hurbildu zen. Esan zien: «Nire arreba hegazti txikiok, entzun! Bizitzagatik eskerrak emateko abesten duzue. Nik ere maitasunaz eta bakeaz hitz egin nahi dizuet.»

Hegaztiak, hegan egin beharrean, geldik egon ziren. Frantziskok hizketan jarraitu zuen, predikatzen ariko balitz bezala. Ederrak zirela esan zien, zoriontsuak

izan behar zutela eta egunero bizitzari eskerrak eman. Hegaztiek burua makurtu zuten, hitz bakoitza ulertu balute bezala.

Frantziskok hitz egiten amaitu zuenean, eskua jaso zuen haiei bedeinkazioa emateko. Orduan, hegaztiek ozenago abestu zuten, zerurantz hegan pozez alde egin zuten arte. Harrezkero, Frantziskok hegaztiei hitz egin ahal ziela esaten da, eta hegaztiek beti arretaz entzuten ziotela.

Laburpena: Hegaztiei egindako predikua Pasarte honetan, Frantziskok hegaztiei hitz egiten die bere arrebak balira bezala. Sorkuntzarekiko harmoniaren sinboloa. Naturarekiko harremana irudikatzen du, bere gainetik jarri gabe: gizakiaren eta bizidunaren arteko elkar aditzea, errespetua, berdintasuna.

Bere presentziak itun ekologikoaren bermatzaile egiten ditu: predikua kalterik ez egiteko promesa bihurtzen

da, harrapariaren orde zaindari gisa jarduteko promesa; naturarekiko itun etiko baten beharra, hauskorra babesteko borondatea, munduarekin eta naturarekin dugun hartu-emanaren barne-erlidaketa.

Bi pianorako kontzertua re minorrean

Francis Poulencen Bi pianorako kontzertua re minorrean, 1932an sortua, bizitasunez eta espontaneotasunez beteriko obra da. Polignaceko printzesak eskatuta idatzi zen Veneziako jaialdirako, eta askotariko eraginak uztartzen ditu, besteak beste, Baliko musika, Ravel, Mozart eta jazzaren elementuak. Poulencen lanik sofistikatuen ez bada ere, alaia eta ausarta da, eta bere arrakasta handienetako bat izaten jarraitzen du.

*Le Sermon Aux Oiseaux de St-François d'Assise,
Giotto (1181 - 1226)*

▲
Concerto pour deux pianos en ré mineur
Francis Poulenc

Kontzertua hiru mugimendutan banatzen da:

1. Allegro ma non troppo
2. Larghetto
3. Allegro molto

Bi pianoen mugimendu iraunkorra 1931ko Erakusketa Kolonialean Poulencek entzundako balitar gamelan musikaren erakustaldi batetik hartu zuen. Gainera, 1932ko urtarrilean estreinatutako Maurice Ravelen Kontzertua solen konposizioaren eragina du. Bestetik, mugimendu zentralak Mozarten 20., 21. eta 26. kontzertuak ekartzen ditu gogora.

Francis Poulenc

Francis Poulenc konpositore eta pianista frantsesa Parisen 1899ko urtarrilaren 7an jaio eta 1963ko urtarrilaren 30ean hil zen. Francis Poulencen aita, Émile Poulenc, Poulenc frères saltokien sortzaileetako bat izan zen, geroago Rhône-Poulenc taldea bihurtuko zirenak.

Bere ama, Jenny-Zoé Royer, Parisko artisauen alaba zen, eta hark erakutsi zion pianoa jotzen bost urte besterik ez zituela.

1915az geroztik Ricardo Viñesekin jarraitu zuen bere prestakuntza, eta Erik Satie, Claude Debussy eta Maurice Ravel ezagutu zuen haren bitartez.

Zergatik kontzertu hau Frantziskoren haurtzaroa gogora ekartzeko?

- Izaki bizidunen indarrak haurtzaroko espontaneotasuna gogora ekartzen du.
- Bi pianoen jokoa honako hauen sinbolo izan daiteke:
 - Frantziskoren eta naturaren arteko elkarrizketa,
 - Gizakia eta inguratzen duen mundua.
- Larghetto une poetikoek kontenplazioa iradokitzen dute, Frantziskoren elementu nagusia

▲
Francis Poulenc

Ikasgelan lan egiteko lagungarriak

Iradokizun eta ideien postontzia da, *Midi pile, ou le Concerto du Soleil* balletaren inguruan ikasleekin lan egiteko.

Poulencen bi pianorako kontzertua, bere distira, poesia eta izaera guztiz ludikoagatik, euskarri ezin hobea da Naturarekiko haurren ernatzea kontatzeko. Frantzisko Asiskoan inspiratutako Thierry Malandainen koreografiarekin bat egitean, ahalmen handiko tresna bilakatzen da haurrekin gai hauek lantzeko:

- gizakia/natura harremana,
- adierazpen artistikoa,
- ekologiarekiko sentsibilizazioa artearen bitartez.

1. ZKN Malandain Ballet Biarritz eta Thierry Malandainen aurkezpena

[Ikus Malandain Ballet Biarritzen bisita birtuala](#)

2. Ikasgelan musika pasarteak entzutea

Lehen eta bigarren mugimenduetako zatiak entzutea.

Galdera hauek egitea: Zer irudi gogora ekartzen dizkizue musikak? Baso bat? Jolas bat? Hegazti baten hegaldia? Adi egon bi pianoek zein unetan jotzen duten batera edo erantzuten dioten elkarri.

Kontzertuaren mugimendu bakoitzarekin hiru adjektibo lotzea.

3. Arteetan hegaztiak sinbolo gisa zer adierazten duen ulertzea (askatasuna, senidetasuna, natua bizia)

Hegaztia askatasunaren sinbolo gisa

Hegaztiak hegaldiari ekiten dio: lurreko betebeharretatik askatzen da: gizakiak bere mugak gainditzeko duen nahiaren sinboloa da.

Sarritan agertzen da poesian, pinturan, musikan (aireratzea, goratzea, zerua, arintasuna) adb.: *Txoria txori* (Hegoak) abestia.

**Hegaztia senidetasunaren
/ bizidunarekiko
komunikazioaren sinbolo gisa**

Frantzisko Asiskoarentzat: hegaztia ez da objektu bat, ezta apaingarri bat ere, «arriba» bat, solaskide bat baizik.

Arteetan, hegaztiak sarritan irudikatzen du gizakiaren eta naturaren arteko zubia, harreman bat ezarri ahal den presentzia biziduna.

**Hegaztia natura biziaren
sinbolo gisa**

Animalia hauskorra baina gizakiaren ingurune guztietan ageri dena.

Biodibertsitatearen, urtaroen, zikloen adierazle.

Hauen sinbolo izan daiteke: airaldia, kantua, munduaren harmonia, naturaren edertasuna.

Amants et oiseaux, 1962
Marc Chagall (1887 - 1985)

L'Oiseau de feu, Thierry Malandain
© Olivier Houeix

**Hegaztien irudikapenak
Arteetan**

Tindua
(adb : Giotto, Brueghel, Chagall, Miro)

Olerkia (Prévert, Guillevic, Apollinaire, La Fontaine-ren alegiak)

Musika (Poulenc, Messiaen, Saint-Saëns/
Minuit et demi ou le cœur mystérieux -
Animalien inauteriko kukua)

Dantza (hegaldian eta aireratzean
inspiratutako koreografiak;). Adibidez :
Thierry Malandain-en *Suzko txoria*, edo
Maurice Béjart-ena.

[Thierry Malandainen
Suzko txoriaren trailerak](#)

4. Behaketa

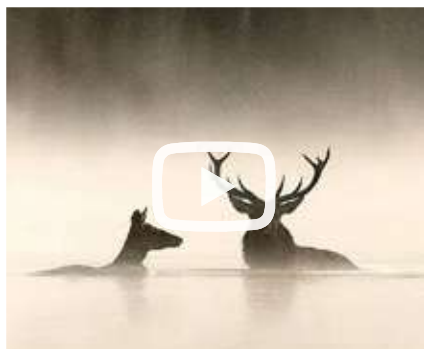
Ikastetxeko jolastokian, parkean, txorien behaketa-lana

Txioa entzutea

Hegaldiak behatzea

Aukera onena: Plaine d'Ansoteko behatokia (Baiona)

Zinema : *le Chant des Forêts*, Vincent Munier-rengandik

5. Balletaren zati bat ikustea eta gorputz-mugimendu kontzientekin erreproduzitzea (Malandain Ballet Biarritzeko monitorearekin lan egingo da)

Nola jarri dantzan txori bat?

Txoriaren keinuak erreproduzitzea: planeatzea, aireratzea, hegazti migratzaileen saldoak irudikatzen taldeak eratzea...

Kanonak, kateatzeak, mugimenduak lantzea

Mugimenduen bidezko galderak eta erantzunak, Poulencen musikan oinarrituta

Mugimenduen segida labur bat asmatzea: txoria irudikatuko duten hiru keinu, haurra irudikatuko duten hiru keinu.

Binaka lan egitea bi pianoen elkarriketa imitatzen

6. Obra bat aztertzen eta berari buruz hitz egiten jakitea

Ikasleei eskatzea ikuskizunak eragin dizkien sentimenak azaltzeko, ondoko hauei dagokienez

Soinu bat...

Kolore bat...

Material bat...

Mugimendu bat...

Emozio nagusi bat...

Eszenografiaren inguruko lana :
ikasleei dekoratua, argiak eta jantziak deskribatzeko eskatzea. Betetzen duten eginkizunari eta transmititzen duten mezuari buruzko hausnarketa egitea.

Ikasleei obraren kritika pertsonala aurkezteko eskatzea.

Ikasleei obra honetan agertzen diren sinboloen adibideak eskatzea :

naturaren gorespena, ontasunaren gorazarrea, naturaren miraria eta animaliekiko maitasuna.

Midi pile, ou le Concerto du Soleil
© Stéphane Bellocq

***Minuit et demi, ou le
coeur mystérieux***

MINUIT ET DEMI OU LE COEUR MYSTÉRIEUX

**Thierry
Malandain-en
asmo oharra**

Musika Camille Saint-Saëns
Koreografia Thierry Malandain
Dekoratua eta jantziak Jorge Gallardo
Argiak François Menou
Jantzien ekoizpena Véronique Murat,
Charlotte Magnoux, Léa Murat (tindua)

Balleta 22 dantzarientzat
Iraupena 40 minutu

Minuit et demi, ou le coeur mystérieux, Chelsey Van Belle,
Yui Uwaha, Elisabeth Callebaut, Giuditta Banchetti
© Stéphane Bellocq

Musika klasikoaren arrakasta handiko *Dantza makabroarekin*, non entzun egiten den «dantzarien hezurren kirrinka», *Kukua basoaren sakontasunean* eta *Animalien inauteriako Hegazti-bildumarekin*, eta Camille Saint-Saënsen orkestrarako melodia argitaragabeekin, Henri Cazalis, Pierre Aguétant, Armand Renaud eta Victor Hugoren kadentzia poetikoetan inspiratzen da *Minuit et demi*. *Bihotz misteriozua* (*Le Cœur mystérieux*) zailagoa da adierazten; izan ere, dantzatzea itxaropen tematia etorkizunera proiektatzea bada ere, orainaldia gazteegi hiltzen da, eta inoiz ez da esaten « bizitzaren uhinaren » erritmoan mugitu nahiko lukeen guztia.

Thierry Malandain

Maketak

Camille Saint-Saëns, 1835eko urriaren 9an jaio zen, Parisen, eta 1921eko abenduaren 16an hil zen, Aljerren; pianista, organista eta konpositore frantsesa izan zen, erromantizismoaren garaikoa.

Hamabi opera, oratorioak, bost sinfonia, pianorako bost kontzertu, biolinerako hiru eta biolontxelorako bi, koruetarako konposizioak, *Requiem* bat, *Gabonetako Oratorio* bat, ganbera-musika eta obra pintoreskoak konposatu zituen, besteak beste, *Animalien ihauleria* (1886).

▶ [Animalien ihauleria](#)

📁 [Minuit et demi,
ou le coeur mystérieux-ren
maketak deskubritu](#)

Camille Saint-Saëns

Sinbolismoa

[Thierry Malandain-en
Minuit et demi:
ziklo-amaiera eta
berpizkundea](#)

Minuit et demin, Thierry Malandainek ziklo batetik besterako transmisioari eta aldaketari buruzko hausnarketa egiten du.

Malandainen pentsamenduren laburpena

Bere « DNA artistikotzat » du dantza klasikoa: ondare bizia, belaunaldiz belaunaldi transmititua, denborarekin eraldatzen doana.

Malandainek dioenez, tradizioa ez da zerbait finkoa, birziklatu, berrasmatu daitekeen materiala baizik.

Horrela, ballet klasikoaren elementuak, batzuetan « beste garai batekotzat » jotzen direnak, klasikoa, neoklasikoa eta garaikidea uztartzen dituen dantza berri baten material bihurtzen dira.

Naturan bezala, hilda dirudiena berpizkunde-iturri bihurtzen da.

Minuit et demin, beste ziklo bati bidea irekitzen dion ziklo baten amaierari buruzko meditazio batean jasotzen da ideia hori.

Soinekoa eta blusa, muselina tolestua
Krokisa - Jorge Gallardo

Dantza makabroaren musika ezagutzea

▶ [Lehen entzumena – Kantatua](#)

Obraren sarrera pintoreskoa:

- Pertsonaiak identifikatzea (Gauerdia, Heriotza, eskeletoak)
- Gaueko giroa
- Musikaltasun narratiboa

Galdera posibleak:

Nork dantzatzen du? Zer kontatzen du musikak? Zer soinuk eragiten dute harridura?

▶ [Bigarren entzumena – Zuzenekoa](#)

Live bertsioak areagotu egiten du dimentsio piktorikoa:

- Abeslariaren keinuak
- Orkestra-zuzendariaren eginkizuna
- Musikak kontatutako eszena bistaratzea

Zig, zig, zig, heriotza kadentzia batean dabil deika

Orpoarekin hilobi bat jotzen,
Heriotza gauerdian dabil dantza-musika jotzen

Zig, zig, zag, bere biolinean.

Neguko haizea dabil jotzen, eta goibel dago gaua,
Intziriak entzuten dira ezketatik;
Eskeleto zuriak iluntasuna ari dira zeharkatzen
Korrika eta beren hilotzen azpitik jauzika.

Zig, zig, zig, guztiak daude dardarka,
Dantzarien hezurren klaska entzuten da,
Bikote lizun bat belar gainean eseri da
Antzinako gozamenak dastatzeko edo.

Zig, zig, zag, jarraitzen du heriotzak
Bere tresna garratzean etengabe hazka.
Erori egin da beloa! Biluzik dago dantzaria!
Maitasunez eusten dio dantza-lagunak.

Dama markesa edo baronesa omen da.
Don Juan gurdizain dohakabe bat da —
Ene bada! Horra non fidatzen den hura
Maltzurra baroitza hartuta!

Zig, zig, zig, hau iskanbila!
Hildakoak biribilean eskua emanda!
Zig, zig, zag, taldean ikusten dira
Erregea eta bilaua elkarrekin saltoka!

Baina ixo! Bat-batean desegin da erronda,
Elkarri bultzaka, ihesi doaz, oilarrak kantu egin du...
O! Zein gau ederra mundu zorigabearentzat!
Eta gora heriotza eta berdintasuna

 Hirugarren entzumena
Analisa (4 minututik aintzina)

Dantza desberdinak:

- Bizidunen dantza: malgua, arina
- Eskeletoen dantza: hezurtsua, etena (xilofonoa)

Ariketa : entzumenaren bidez dantzaren «ezaugarri» bakoitza identifikatzea.

Irakurketa sinbolikoa: heriotza eta bizitza

Dantza makabroa, Heriotzak Bizitzari haxe esango balio bezala da:
«Zatoz, egin dezagun elkarrekin dantza, dena mugitzen dela, dena aldatzen dela gogora ekartzeko.»

Musikan:

- Xilofonoek hezurak iradokitzen dituzte,
- Biolinak eskeletoa irudikatzen du, kezkarria baino gehiago maltzurra,
- Orkestra erronda handi baten antzera ari da biraka.

Heriotza presente dago, ez haustura gisa, mugimendu gisa baizik.

Naturaren zikloa: bizitza, heriotza, deskonposizioa

Biologian:

- Deskonposizioak materia hila eraldatzen du,
- lurzorua aberasten du,
- bizi-forma berriak posible egiten ditu.

Mezu nagusia:

Existitzeko, biziak heriotzaren beharra du.

Birziklatzearekiko lotura: alferrikakoa edo «bukatua» dirudien hori bizirako eta sorkuntzarako lehengai bihurtzen da.

Ondorioa

Dantza makabroak Bizitzaren eta Heriotzaren arteko elkarriketa dantzatu bat kontatzen du.

Bizidunen dantzak eta eskeletoenak bereizten dituzte ikasleek.

Bizitza eta heriotza elkarren mendekoak dira naturan.

Naturak materia birziklatzen du; arteak estiloak, kodeak eta ondareak birziklatzen ditu.

Gauerdia tradizio klasikoa eraldatzen du berriro sortzeko.

Ikasgelan lan egiteko lagungarriak

Ikasleekin, bizitzaren, heriotzaren eta eraldaketaren arteko loturaren gaiak lantzea, honako hauen bidez:

- Musika (Dantza makabroa, Camille Saint-Saëns),
- Dantza garaikidea (Minuit, Thierry Malandain),
- Natura-zientziak (bizi-zikloa, deskonposizioa, birziklatzea).

Helburua da erakustea heriotza ez dela soilik amaiera bat, zikloaren etapa bat baizik, berpizkundearen eragilea naturan eta sorkuntza artistikoan.

Musikak, dantzak eta zientziek ikuspegi osagarriak eskaintzen dituzte ondokoak ulertzeko:

- Heriotza bizi-zikloaren parte da,
- Berpizkunde biologikoari, artistikoari eta sinbolikoari ematen die bidea,
- Dantza makabroa eta Minuit et demik gai hauei heltzeko modu desberdinak proposatzen dituzte, poetikoak nahiz koreografikoak,
- Sorkuntzaren keinua bera birziklatzea da: eraldatzea, transmititzea, berrasmatzea.

Testuingurua

Dantza makabroa Erdi Aroko errepresentazio artistiko bat da, oro har pinturaren, eskulturaren edo literaturaren bidez irudikatua, gizarte-maila guztietako izaki bizidunekin dantzatzen duten eskeletoak edo Heriotza hezurmamituta erakusteko. Heriotzaren aurrean guztiok berdinak garela adierazten du, eta bizitzaren hauskortasuna eta laburtasuna gogora ekartzen ditu.

Henri Cazalisen *Berdintasuna* – *Senidetasuna* poema, zeinetan inspiratu zen Camille Saint-Saëns bere *Dantza makabroa* ospetsua konposatzeko, honela laburbil daiteke: Gauerdiko kanpaiak entzuten dira. Heriotza agertzen da, bere biolina gozatzen, eta hasteko prest dago eskeletoen erronda. Egunsentian oilarraren kantua entzun arte ez da geldituko.

Camille Saint-Saënsen 1874an konposatu zuen poema sinfoniko hau. Bals baten tempoan, aipu berezia egiten dio latinezko Dies irae «Haserrearen Eguna» sekuentzia liturgikoari, Erdi Arotik aurrera Requiem mezatan sartu zenari.

▲
Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux, Patricia Velazquez & Hugo Layer
© Stéphane Bellocq

Beren « Dantza makabroa » sortzea

Helburu : bizidunaren eta eskeletoen arteko desberdintasuna fisikoki aztertzea.

Garapena :

- Ikasgela bi taldetan banatzea: bizidunak/eskeletoak.
- Keinuen hiztegi bat asmatzea talde bakoitzerako (malgua vs. hezurtsua).
- Binako pauso kolektibo bat konposatzea bi unibertsoak txandakatuta.
- Amaiera sinboliko bat gehitzea: egunsentia, dena gelditzen denean.

« Heriotzaren dantzak » aztertzea kultura herrikoian eta artistikoan

Helburua : Ikasleei erakustea dantzan ari diren hildakoen irudikapena sarritan erabiltzen den motiboa dela, eta jostaria edo jai-girokoa izaten dela askotan, eta ez larritasunaren eragilea. Motibo hori umorez tratatzen da. Ikasleen kultura artistikoa garatzea, hainbat obra alderatzera gonbidatuz.

Pasarte-sorta bat proposatzea
(selon l'âge, le temps disponible et les droits de diffusion):

- ▶ Thriller, Michael Jackson :
zombien dantza ospetsua
- ▶ Lady Gaga, the dead danse :
itzalaren eta argiaren arteko irudiak
- ▶ Disney Pixar – Coco :
hildakoen mundu jostaria eta musikala
- ▶ Tim Burton – Pesadilla antes de Navidad:

Thriller 1982
Michael Jackson

- ▶ Día de los Muertos : arbasoak gogora ekartzeko tradizio mexikarra, kolorez betea
- ▶ Dantza makabroen medley bat zineman
- ▶ «Metal» bertsio bat haurrekin, dantza pixka bat eta gitarra saturatuak gainezka
- ▶ Shrek hirugarrena, Dantza Makabroa entzuten da antzezlanaren azken eszenan
- ▶ Film labur dantzatua, Saint-Saënsen musikarekin sinkronizatutako aurrenetako "dantza-filmetako" bat.

Galdetu ikasleei:

Nola irudikatzen dira hildakoak:
Beldurgarri? Alai? Barregarri?

Zer keinu, erritmo edo musika dira
unibertsoetako bakoitzaren ezaugarri?

Nola bihurtzen du dantzak beldurra jolas,
fikzio edo festa?

Dantza makabroa eta *Minuit et demi*
alderatzea:

Zer ezaugarri komun dituzte? (Zikloa,
umorea, eraldaketa, denboraren joana)

Zeintzuk dira desberdintasunak?

Zergatik da dantza heriotzari buruz
larritasunik gabe hitz egiteko bide egokia?

Ondorioa

Erreferentzia horiek hildakoen dantza
sarritan erabiltzen den motiboa dela
erakusten dute. Beldurra mugimendu,
umore, festa edo poesia bihurtzea
ahalbidetzen du, eta heriotza irudi,
sinbolo edo bizi-zikloaren une gisa
hartzea.

▲
Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux,
Claire Lonchampt et Mickaël Conte
© Stéphane Bellocq

KONTAKTUAK

■ Malandain Ballet Biarritz

Carole Philipp, Akzio kulturalen arduraduna

c.philipp@malandainballet.com

tel. +33 (0)5 59 24 67 19 • +33 (0)6 45 99 42 01

Ione Miren Aguirre, Jarduera artistikoari lotua

i.aguirre@malandainballet.com

tel. + 33 (0) 6 08 53 16 69

Carine Aguirregomezcorta, Lurraldeko Polo Koreografikoaren administratzailea

c.aguirregomezcorta@malandainballet.com

tel. + 33 (0) 6 16 13 47 10

malandainballet.com

Presentación del Malandain Ballet Biarritz

EL CENTRO COREOGRÁFICO NACIONAL MALANDAIN BALLET BIARRITZ

La obra que está a punto de descubrir ha sido creada por Thierry Malandain, coreógrafo y director del Malandain Ballet Biarritz desde 1998.

Malandain Ballet Biarritz es un Centro Coreográfico Nacional (CCN).

¿Qué es un Centro Coreográfico Nacional?

En Francia hay 19 centros coreográficos nacionales (CCN), cuyas misiones culturales de interés general han sido definidas por el Estado. Por lo tanto, los CCN reciben financiación pública para poder llevar sus misiones a buen puerto. El CCN de Nueva Aquitania en Pirineos Atlánticos, Malandain Ballet Biarritz (su nombre completo) es subvencionado por la ciudad de Biarritz, el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación / DRAC Nueva Aquitania, el Consejo Regional

de Nueva Aquitania y el Consejo Departamental de los Pirineos Atlánticos. Dirigido desde su creación en 1998 por el coreógrafo Thierry Malandain, está instalado en el teatro de la Gare du Midi de Biarritz/

¿Qué misiones tiene?

Creación de obras coreográficas

En el CCN Malandain Ballet Biarritz, es el coreógrafo Thierry Malandain quien crea obras coreográficas que tradicionalmente llamamos ballets. Nacido a finales del siglo XVI, el ballet es un género teatral cuya acción se representa solamente mediante los gestos, movimientos y actitudes de los bailarines. Basándose –o no– en un tema narrativo, conocido también como libreto, un ballet fusiona danza, música, vestuario y decorados. En el Malandain Ballet Biarritz, los intérpretes de los ballets son bailarines profesionales y todos ellos han recibido formación en danza clásica (a veces conocida también como danza académica). Se dice con frecuencia que Thierry Malandain es un coreógrafo “neoclásico”, porque la base de su escritura coreográfica es la danza clásica, que él considera como una lengua viva que adapta en función de su inspiración y de sus intenciones artísticas.

Difusión de obras

Una vez se ha creado la obra, hay que representarla ante el público. El CCN organiza la difusión de los ballets de Thierry Malandain a nivel local, regional, nacional e internacional. Malandain Ballet Biarritz ofrece una media de cien espectáculos al año, un tercio de ellos en el extranjero: Europa, Estados Unidos, América Latina, Rusia, etc.

Sensibilización de públicos en torno a la danza

Otra de las misiones del CCN es permitir al público acercarse y acceder al arte coreográfico gracias a distintas acciones de sensibilización o de la educación artística y cultural: espectáculos, visitas al teatro y a sus bambalinas, ensayos y clases abiertos al público, talleres prácticos, exposiciones, etc.

Apoyo a otras compañías de danza « Estudio de Acogida »

En el marco del dispositivo “Estudio de Acogida”, el CCN presta apoyo a compañías de danza y coreógrafos independientes: cesión de los estudios de la Gare du Midi, coproducción, acompañamiento técnico, mirada artística o puesta en contacto con el sector profesional.

Descubriendo en CCN

[Descubriendo el Malandain Ballet Biarritz](#)

THIERRY MALANDAIN

© Johan Morin et Yocom

Thierry Malandain es el director coreógrafo del CCN Malandain Ballet Biarritz desde su creación en 1998.

Tras una carrera como bailarín en la Ópera Nacional de París, en el Ballet de la Ópera Nacional del Rin y en el Ballet del Teatro de Nancy, fundó su propia compañía en 1986. Desde entonces, ha creado más de 90 coreografías. Actualmente Thierry Malandain, miembro de la Académie des beaux-arts es un coreógrafo famoso en todo el mundo.

Pocas fechas

1959 Nace en Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Recibe clases de Monique Le Dily, René Bon, Daniel Franck, Gilbert Mayer y Raymond Franchetti.

1977 Bailarín en la Ópera Nacional de París, el Ballet del Rin y el Ballet del Teatro Francés de Nancy.

1986 Fundación de la Compañía "Temps Présent" (Elancourt y Saint-Etienne).

1998 Director del Centro Coreográfico Nacional de Biarritz

2004 Nominación a los "Benois de la Danza" y Premio de la crítica « Mejor espectáculo extranjero » del XIXème Festival Internacional de Ballet de la Habana por Les Créatures

2005 « Premio Cultura » de la Fundación Sabino Arana en Bilbao

2006 Segunda nominación a los "Benois de la Danza" por El Vuelo de Ícaro, creado para el Ballet de la Ópera Nacional de París.

2009 Director artístico del Festival Le Temps d'Aimer

2012 Gran Premio de la Crítica de la Prensa por Une Dernière chanson.

2014 Premio Taglioni al Ballet por Cenicienta

2017 Premio de « Mejor compañía » del año para la Asociación Profesional de la Crítica por Noé

2018 Nominación a los "Benois de la Danza" por Noé

2019 Eligido a la Academia des beaux-arts, en la sección de coreografía

2020 Premio SACD 2020, en la sección de coreografía

Su estilo

Se define su estilo como « neoclásico »: sienta sus raíces en el ballet clásico, al tiempo que ofrece una interpretación contemporánea y personal.

« Mi cultura es la del ballet clásico y sin complejos, y ése es precisamente el que cultivo. Porque aunque reconozco, sin tapujos, que sus códigos artísticos y sociales son de otra época, pienso también que todo ese material heredado de cuatro siglos de historia ofrece recursos inestimables al bailarín. Y yo lo que hago es divertirme, limitarme a buscar la danza que yo amo, clásica para algunos, contemporánea para otros. Una danza que no solo deja la huella del placer, sino que busca reconciliarse con lo sagrado como respuesta a la dificultad de ser. »

Thierry Malandain

Descubriendo a Thierry Malandain y el Malandain Ballet Biarritz

[Enlace de la visita virtual al teatro Gare du Midi](#)

[Thierry Malandain todo un estilo](#)

[El minuto del espectador](#)

[Malandain y la música](#)

[Ser bailarín en el Malandain Ballet Biarritz](#)

[Página web del Malandain Ballet Biarritz](#)

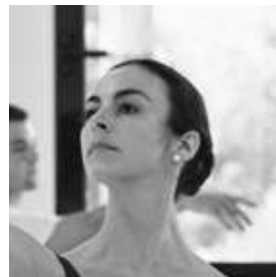
[Canal Youtube del Malandain Ballet Biarritz](#)

LAS ARTISTAS COREOGRÁFICOS

Malandain Ballet Biarritz cuenta con 22 artistas coreográficos: 11 bailarinas y 11 bailarines. Todos estos artistas tienen formación clásica y proceden de distintos países, como Francia, Bélgica, España, Italia, México y Japón.

Giuditta Banchetti
BAILARINA

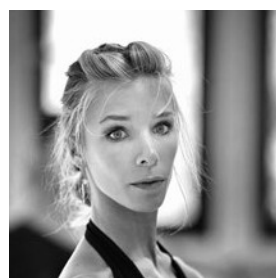
Julie Bruneau
BAILARINA

Clémence Chevillotte
BAILARINA

Irma Hoffren
BAILARINA

Claire Lonchampt
BAILARINA

Chelsey Van Belle
BAILARINA

Elisabeth Callebaut
BAILARINA

Yui Uwaha
BAILARINA

Patricia Velázquez
BAILARINA

Allegra Vianello
BAILARINA

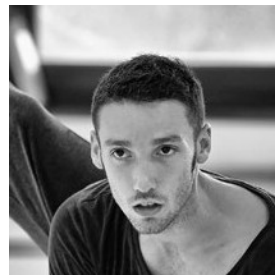
Laurine Viel
BAILARINA

Noé Ballot
BAILARÍN

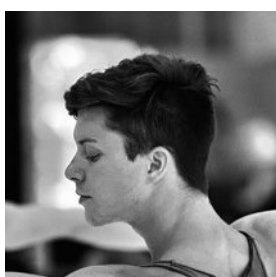
Raphaël Canet
BAILARÍN

Mickaël Conte
BAILARÍN

Loan Frantz
BAILARÍN

Hugo Layer
BAILARÍN

Guillaume Lillo
BAILARÍN

Timothée Mahut
BAILARÍN

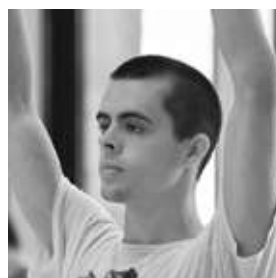
Julen Rodriguez Flores
BAILARÍN

Alejandro Sánchez Bretones
BAILARÍN

Neil Ronsin
BAILARÍN

Léo Wanner
BAILARÍN

Programa ***Midi-Minuit***

UNA VIDA DE DANZA

Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux
© Stéphane Bellocq

Del mismo modo que este programa que incluye *Midi pile, o le Concerto du Soleil*, un fragmento del primer espectáculo presentado por Thierry Malandain en la Gare du Midi en 1998, así como *Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux*, su última creación, el coreógrafo propone un recorrido simbólico que se extiende del mediodía (*Midi*) a medianoche (*Minuit*), como si se tratara de una metáfora de la vida.

Junto con Francis Poulenc, se inicia el programa con la infancia, a la que se hace referencia con la luminosa figura de Francisco de Asís, personaje bienaventurado conocido por su famosa *Predicación a las aves* que expresa una armonía total con la Naturaleza y la necesidad de pactar con ella.

Se cierra evocando a la muerte con la tan conocida *Danza macabra* de Camille Saint-Saëns y otras páginas del compositor.

En este nuevo programa, Thierry Malandain invita a dos «compañeros de camino», dos eminentes figuras de la música francesa entre romanticismo, impresionismo y modernidad: Poulenc y Saint-Saëns.

La explicación

El programa concebido por Thierry Malandain se construye en torno a un recorrido simbólico que comienza a mediodía (*Midi*) y termina a medianoche (*Minuit*) hasta convertirse en una metáfora del ciclo de la existencia. Las obras reunidas, *Midi pile, ou le Concerto du Soleil*, el primer espectáculo que se presentó en la Gare du Midi en 1998, y *Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux*, su última creación, no constituyen una simple compilación sino una composición dramática coherente. Cada obra se sitúa en un lugar preciso de un itinerario poético que se extiende de la infancia al último viaje.

Con el Concierto para dos pianos y orquesta de Francis Poulenc, se abre el programa anclado en la temática de la infancia que encarna la figura de Francisco de Asís. La elección de este personaje no es casual: representa una visión del mundo basada en la admiración, la simplicidad y la proximidad con los seres vivos. Su famosa «predicación a las aves» simboliza una relación original y armoniosa con la naturaleza sin ninguna dominación. La secuencia da inicio a la reflexión sobre el reconocimiento del valor de los seres vivos, la necesidad de un pacto ético con la naturaleza y la transformación de nuestra relación con el mundo.

En el otro extremo del ciclo, la *Danza macabra* de Camille de Saint-Saëns acompañada de fragmentos del *Carnaval de los animales* y otras melodías menos conocidas del músico, exploran la temática de la muerte, no como una ruptura brutal sino como una etapa del ciclo de la vida. Esta dimensión se percibe en particular en la evocación de las danzas macabras, una tradición iconográfica y musical de la Edad Media que recuerda que la muerte atañe a todos los seres humanos. La música de Saint-Saëns aporta una tonalidad tanto teatral como irónica y universal, que hace que este fragmento se perciba como una parte inevitable de la experiencia humana e inherente a la vida, y no desde la perspectiva del terror.

El programa de *Midi-Minuit* no se ciñe a una sucesión de obras coreográficas: propone una lectura existencial en la que cada momento del día remite a un momento de la vida.

Permite entender de qué modo puede la danza plasmar conceptos abstractos como la alegría, la inocencia, el discurrir del tiempo, la muerte, en lenguaje escénico. Con este ciclo, Thierry Malandain propone una reflexión sobre la condición humana, nuestra relación con la Naturaleza, e invita al espectador a considerar la danza como un espacio de conexión entre el simbolismo y la poesía del movimiento.

« Este programa, reservado a dos músicos franceses, Francis Poulenc y Camille Saint-Saëns, incluye fragmentos de obras de mi repertorio y una creación para celebrar el día y la noche, el mediodía y la medianoche, y el tiempo que huye «en la sombra soterrada.»

Thierry Malandain

Recursos *Midi-Minuit*

▶ [Extrait vidéo du ballet *Midi-Minuit*](#)

📁 [Dossier *Midi-Minuit*](#)

▶ [Dans les coulisses](#)

▲
Giuditta Banchetti, entre los bastidores
© Edouard Brane

Midi pile ou le Concerto du Soleil

MIDI PILE OU LE CONCERTO DU SOLEIL

Música Francis Poulenc "Concerto pour deux pianos en ré mineur"

Coreografía Thierry Malandain

Decorado y vestuario Jorge Gallardo

Luces François Menou

Diseño de vestuario Véronique Murat, Charlotte Margnoux

Diseño de decorado Frédéric Vadé

Asistentes Fanny Sudres, Marion Rascagnère, Alexandre Maillet, Félix Vermande, Christof T'siolle

Ballet para 12 bailarines

Duración 20 minutos

La declaración de intención de Thierry Malandain

« En 1998, con el *Concierto para dos pianos y orquesta* de Francis Poulenc, « monje y pícaro » al mismo tiempo, según Claude Rostand, se abrió *Francisco de Asís*, el primer espectáculo presentado por el Centro Coreográfico nacional en la Gare du Midi de Biarritz. Juegos, sueños, deseos, vórtice de sentimientos a flor de notas, el Concierto que «no le busca cinco pies al gato», como decía con malicia el compositor, hace resurgir los destellos de la mirada de la infancia. Bonito y alegre, siempre indomable y fuerte, llena la escena de danza a la gloria del Sol que aporta el día y la luz. »

Thierry Malandain

Los símbolos *Midi pile, ou le Concerto du Soleil*

En este ballet, Thierry Malandain evoca la infancia de Francisco de Asís, el hombre que hablaba a las aves: « *Mis hermanas aves: mucho debéis alabar a vuestro Creador y amarle de continuo, ya que os dio plumas para vestiros, alas para volar y todo cuanto necesitáis.* »

El ballet se asemeja a un recorrido que desde el espíritu de la infancia hasta la mirada de la madurez, conduce al ser hacia la desposesión, hacia el amanecer de la fraternidad. Las aves simbolizan lo que conecta el cielo y la tierra, y establece el diálogo entre el mundo de los seres vivos y el irreal.

▲
Midi pile, ou le Concerto du Soleil Mickaël Conte
© Stéphane Bellocq

El himno a la naturaleza, el elogio de la bondad, el espectáculo de la naturaleza y el amor de los animales son los temas que tan ricamente se plantean y sientan las bases de la ecología moderna. En esta última creación, Thierry Malandain ha adaptado la obra creada en 1998, aportando su visión actual de la evolución de la naturaleza y el entorno.

Contexto: ¿Quién fue Francisco de Asís?

Francisco de Asís nació en la Edad Media (1181 o 1182), en un pequeño pueblo italiano llamado Asís. Su padre vendía ricas telas y viajaba mucho. Cuando Francisco era pequeño, su madre le cantaba canciones y le contaba cuentos. Creció rodeado de amor y de juguetes, le encantaba correr por las calles de Asís con sus amigos. Fue un niño alegre, un chico generoso y soñador.

A Francisco le gustaba mucho divertirse y también tenía un gran corazón. Un día vio a un hombre pobre que tenía mucha hambre. Francisco le dio toda su comida. Más adelante, incluso vendió una parte de las telas de su padre para así ayudar a arreglar una vieja iglesia. Su padre se enfadó mucho, pero Francisco solo quería hacer el bien a los que le rodeaban.

Un día, Francisco escuchó una voz que le decía que tenía que vivir simplemente y ayudar al prójimo. Entendió que ya no quería sus ropas ricas ni sus juegos. Comenzó a hablar a los animales, a cuidar de los enfermos y a compartir cuanto tenía. Se convirtió en el protector de los pobres y la naturaleza.

Resumen: la infancia de Francisco de Asís Hijo de un comerciante, creció en un entorno de riqueza.

No tardó en ser sensible a la belleza del mundo natural.

El amor por la sencillez, la maravilla, la contemplación.

Midi pile, ou le Concerto du Soleil

Yui Uwaha, Chelsey Van Belle, Loan Frantz, Alejandro Sanchez, Giuditta Banchetti

© Stéphane Bellocq

La predicación a las Aves

Una mañana en la que Francisco caminaba por el campo cerca de Asís, vio un gran grupo de aves posadas en las ramas de un árbol. Las aves cantaban alegremente. Francisco, que quería a todos los animales, se acercó con cuidado. Les dijo: «Mis hermanas avecillas, ¡escuchadme! Cantáis para dar gracias a la vida por haberos creado. Yo también quiero hablaros del amor y de la paz.»

Las aves, en lugar de volar, se estuvieron quietas. Francisco siguió hablándoles, como si estuviera predicando. Les dijo que eran bellas, que debían ser felices y dar gracias a la vida todos los días. Las aves inclinaron la cabeza como si entendieran cada una de sus palabras.

Cuando Francisco terminó de hablar, levantó la mano para bendecirlas. Entonces las aves cantaron más fuerte, hasta que se fueron volando hacia el cielo con alegría. Desde entonces, se cuenta que Francisco podía hablar a las aves y que estas siempre le escuchaban atentamente.

Resumen: La Predicación a las aves
Episodio en el que Francisco habla a las aves como si fueran sus hermanas.
Símbolo de armonía con la creación.
Representa una relación no dominante con la naturaleza: escucha, respeto, igualdad entre el ser humano y el ser vivo.

Su presencia les hace garantes del pacto ecológico: la predicación se vuelve promesa de no hacer daño, de actuar como guardián en lugar de depredador; la necesidad de un pacto ético con la naturaleza, la voluntad de proteger lo frágil, una transformación interior de nuestra relación con el mundo y la Naturaleza.

El Concierto para dos pianos en re menor

El Concierto para dos pianos en re menor de Francis Poulenc, creado en 1932, es una obra llena de vitalidad y espontaneidad. Escrito por encargo de la princesa de Polignac para el festival de Venecia, combina influencias variadas, como la música balinesa, Ravel, Mozart y elementos de jazz. Sin llegar a ser la obra más sofisticada de Poulenc, es alegre y audaz y sigue siendo uno de sus grandes éxitos.

El concierto está dividido en tres movimientos:

1. *Allegro ma non troppo*
2. *Larghetto*
3. *Allegro molto*

La predicación a las Aves de Francisco de Asís,
Giotto (1181 - 1226)

El Concierto para dos pianos en re menor
Francis Poulenc

La idea de movimiento perpetuo de los dos pianos procede de una demostración de gamelán balinés que Poulenc escuchó en la Exposición colonial de 1931. El concierto también está influenciado por el *Concierto en sol* de Maurice Ravel, que se estrenó en enero de 1932. El movimiento central, por su parte, evoca los conciertos n.º 20, 21 y 26 de Mozart.

Francis Poulenc

Francis Poulenc fue un compositor y pianista francés, nacido el 7 de enero de 1899 en París donde murió el 30 de enero de 1963. El padre de Francis Poulenc, Émile Poulenc, fue uno de los fundadores de los establecimientos Poulenc frères, que más adelante se convertirían en el grupo Rhône-Poulenc.

Su madre, Jenny-Zoé Royer, hija de artesanos de París, le enseñó a tocar el piano con tan solo cinco años. A partir de 1915, se perfeccionó con Ricardo Viñes, que le presentó principalmente a Erik Satie, Claude Debussy y Maurice Ravel.

¿Por qué ese concierto para evocar la infancia de Francisco?

- La energía de los seres vivos recuerda la espontaneidad de la infancia.
- El juego de dos pianos puede simbolizar a:
 - El diálogo entre Francisco y la naturaleza,
 - El ser humano y el mundo que le rodea.
- Los momentos poéticos de Larghetto evocan la contemplación, el elemento central de Francisco

Francis Poulenc

Pistas de trabajo en clase

Es un buzón de sugerencias, ideas que les permitirán trabajar con sus alumnos en torno al ballet *Midi pile, ou le Concerto du Soleil*.

El Concierto para dos pianos de Poulenc, por su brillo, su poesía y su carácter sumamente lúdico, es el soporte ideal para contar el despertar de la infancia a la Naturaleza. Al asociarse a la coreografía de Thierry Malandain, inspirada en Francisco de Asís, se convierte en una potente herramienta para trabajar con los niños y las niñas sobre:

- la relación hombre/naturaleza,
- la expresión artística,
- la sensibilización ecológica a través del arte.

1. Presentación de CCN Malandain Ballet Biarritz y Thierry Malandain

[Visita virtual de Malandain Ballet Biarritz](#)

2. Escuchar fragmentos de música en clase

Hacer escuchar fragmentos del primer y segundo movimiento.

Preguntar: ¿Qué imágenes os evoca la música? ¿un bosque? ¿un juego? ¿el vuelo de un pájaro? Adivinar en qué momento tocan juntos 2 pianos o se responden.

Asociar tres adjetivos a cada movimiento del concierto.

3. Entender el papel simbólico del ave en las artes (libertad, fraternidad, naturaleza viva)

El ave como símbolo de libertad

El ave se lanza al vuelo: se libra de las obligaciones terrestres: simboliza la aspiración del ser humano a superar sus límites.

Presencia frecuente en la poesía, la pintura, la música (despegue, ascensión, cielo, ligereza) Ej.: canción *Txoria txori* (Hegoak)

El ave como símbolo de la fraternidad / comunicación con el ser vivo

Para Francisco de Asís: el ave no es un objeto ni una decoración, es una «hermana», un interlocutor.

En las artes, el ave suele representar un puente entre el ser humano y la naturaleza, una presencia viva con la que se puede establecer una relación.

El ave como símbolo de la naturaleza viva

Anima frágil pero presente en todos los entornos del ser humano.

Índice de biodiversidad, de estación, de ciclo.

Puede simbolizar: el soplo, el canto, la armonía del mundo, la belleza natural.

Amants et oiseaux, 1962
Marc Chagall (1887 - 1985)

El Pájaro de fuego, Thierry Malandain
© Olivier Houeix

Las representaciones de las aves en las Artes

La pintura
(ej : Giotto, Brueghel, Chagall, Miro)

La poesía (Prévert, Guillevic, Apollinaire, fábulas de la Fontaine)

La música Poulenc, Messiaen, Saint-Saëns/ el cuco del *Carnaval de los animales* de *Minuit et demi ou le cœur mystérieux*)

La danza (coreografías inspiradas en el vuelo y el despegue); Ejemplo: *El Pájaro de fuego* de Thierry Malandain, o de Béjart

[Trailer del Pájaro de fuego,](#)
[de Thierry Malandain](#)

4. Observación

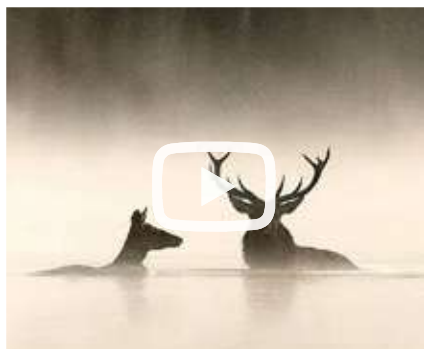
Trabajo de observación de los pájaros en el patio de colegio, el parque,

Escuchar el canto

Observar los vuelos

Lo mejor: el observatorio de la Plaine d'Ansot (Bayona)

Cine : *le Chant des Forêts* realizado por Vincent Munier

5. Ver un fragmento del ballet y reproducirlo con movimientos de conciencia corporal (trabajo con la monitora de Malandain Ballet Biarritz)

Reproducir los gestos de pájaro: planeo, despegue, formaciones de bandadas de aves migratorias...

Trabajar los cánones, las cascadas, los movimientos

Preguntas y respuestas en movimiento basándose en la música de Poulenc

Inventar una secuencia corta de movimientos: tres gestos que representen al pájaro, tres gestos que representen al niño o la niña.

Trabajar de dos en dos para imitar el diálogo de los dos pianos

6. Saber analizar y hablar de una obra

Pedir a los alumnos que describan sus impresiones sobre el espectáculo en relación con...

Un sonido...

Un color...

Un material...

Un movimiento...

Una emoción dominante...

Trabajo en torno a la escenografía:

pedir a los alumnos que describan el decorado, las luces, el vestuario. Lanzar una reflexión sobre su función, su papel y el mensaje que transmiten.

Pedir a los alumnos que presenten una crítica personal de la obra.

Pedir a los alumnos ejemplos de los simbolismos presentes en esta obra:

Himno a la naturaleza, elogio de la bondad, espectáculo de la naturaleza y el amor a los animales.

Midi pile, ou le Concerto du Soleil
© Stéphane Bellocq

***Minuit et demi, ou le
Coeur mystérieux***

MINUIT ET DEMI OU LE COEUR MYSTÉRIEUX

La declaración de intención de Thierry Malandain

Con la *Danza Macabra*, un éxito de la música clásica en el que se «escucha crujir los huesos de los bailarines», con el *Cuco en la profundidad del bosque* y el *Aviario del Carnaval de los Animales*, y con melodías inéditas para orquesta de Camille Saint-Saëns, *Minuit et demi* se inspira en las cadencias poéticas de Henri Cazalis, Pierre Aguétant, Armand Renaud y Victor Hugo. *El Corazón misterioso* (*Le Cœur mystérieux*) es más difícil de traducir ya que si bien bailar es proyectar hacia el futuro la esperanza obstinada, el tiempo presente muere demasiado joven y nunca se dice todo lo que gustaría mover al ritmo «de la ondulación de la vida».

Thierry Malandain

Música Camille Saint-Saëns
Coreografía Thierry Malandain
Decorado y vestuario Jorge Gallardo
Luces François Menou
Diseño de vestuario Véronique Murat,
Charlotte Magnoux, Léa Murat (tinte)

Ballet para 22 bailarines
Duración 40 minutos

Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux, Chelsey Van Belle,
Yui Uwaha, Elisabeth Callebaut, Giuditta Banchetti
© Stéphane Bellocq

Las maquetas

Camille Saint-Saëns, nació el 9 de octubre de 1835 en París y falleció el 16 de diciembre de 1921 en Argel; fue un pianista, organista y compositor francés de la época romántica.

Compuso doce óperas, oratorios, cinco sinfonías, cinco conciertos para piano, tres para violín y dos para violoncelo, composiciones para coros, un *Réquiem*, un *Oratorio de Navidad*, música de cámara y obras pintorescas como *El Carnaval de los animales* (1886).

▶ [Le Carnaval des animaux](#)

📁 [Découvrez les maquettes de Minuit et demi, ou le coeur mystérieux](#)

▲
Vestido y blusa de muselina plisada
Boceto - Jorge Gallardo

▲
Camille Saint-Saëns

Los simbolismos

Minuit et demi de Thierry Malandain : fin de ciclo y renacimiento

En *Minuit et demi*, Thierry Malandain reflexiona sobre la transmisión y el cambio de un ciclo a otro.

Síntesis del pensamiento de Malandain

Considera que la danza clásica es su «ADN artístico»: un legado vivo, transmitido de generación a generación, que se transforma con el tiempo. Según él, la tradición no es algo fijo, sino un material que puede reciclarse, reinventarse.

De ese modo, los elementos del ballet clásico, en ocasiones considerados «de otra época», se vuelven material de una nueva danza que combina lo clásico, con lo neoclásico y lo contemporáneo.

Como en la naturaleza, lo que parece muerto se convierte en fuente de renacimiento.

En *Minuit et demi*, esa idea toma la forma de una meditación sobre el fin de un ciclo que abre el camino a otro.

Conocer la música *La Danza macabra*

▶ [Primera escucha – Cantada](#)

Una entrada pintoresca en la obra:

- Identificación de los personajes (Medianoche, la Muerte, los esqueletos)
- Ambiente nocturno
- Musicalidad narrativa

Posibles preguntas:

¿Quién baila? ¿Qué cuenta la música?
¿Qué sonidos sorprenden?

▶ [Segunda escucha – Live](#)

La versión live acentúa la dimensión pictórica:

- Gestos del cantante
- Papel del director de orquesta
- Visualización de la escena narrada por la música

Zig, zig, zig, la muerte en una cadencia llama
Golpeando con su talón una tumba,
La muerte a medianoche toca música de baile,
Zig, zig, zag, en su violín.

El viento invernal sopla, y la noche está sombría,
De los tilos se escuchan gemidos;
Los esqueletos blancos pasan por la oscuridad
Corriendo y saltando bajos sus mortajas.

Zig, zig, zig, todos ellos temblequean,
Se oye el chasquido de los huesos de los bailarines,
Una pareja lujuriosa se sienta sobre la hierba
Como para saborear antiguas delicias.

Zig, zig, zag, la muerte continúa
Rascando sin fin su agrio instrumento.
¡Se cayó el velo! ¡La bailarina está desnuda!
Su bailarín la sujeta amorosamente.

La dama, dícese, es marquesa o baronesa.
El don Juan es un pobre carretero —
¡Horror! He aquí que ella se confía
¡Como si el bellaco fuera un barón!

Zig, zig, zig, ¡menuda zarabanda!
¡Los muertos en círculo se dan la mano!
Zig, zig, zag, en la cuadrilla se ve
¡Al rey y al villano saltando juntos!

¡Pero shhh! de repente se disuelve la ronda,
Se empujan, huyen, el gallo ha cantado...
¡Oh! ¡Qué hermosa noche para el desgraciado mundo!
Y viva la muerte y la igualdad

▶ Tercera escucha
Análisis (a partir del minuto 4)

Las distintas danzas:

- Danza de los vivos: flexible, fluida
- Danza de los esqueletos: angulosa, entrecortada (xilófono)

Ejercicio : identificar con el oído cada «cualidad» de danza.

Lectura simbólica: la muerte y la vida

La Danza macabra, es como si la Muerte dijera a la Vida:

«Ven, bailemos juntos para recordar que todo se mueve, todo se transforma.»

En la música:

- Los xilófonos evocan a los huesos,
- El violín encarna al esqueleto, maliciosa más que preocupante,
- La orquesta gira como una gran ronda.

La muerte está presente, no como una ruptura sino como un movimiento.

El ciclo de la naturaleza: vida, muerte, descomposición

En Biología:

- La descomposición transforma la materia muerta,
- enriquece el suelo,
- hace que nuevas formas de vida sean posibles.

Mensaje central:

Para existir, lo vivo necesita de la muerte.

Vínculo con el reciclaje: aquello que parece inútil o «terminado» se convierte en materia prima para lo vivo y la creación.

Conclusión

La Danza macabra narra un diálogo bailado entre la Vida y la Muerte.

Los alumnos reconocen la danza de los vivos y la de los esqueletos.

En la naturaleza, la vida y la muerte son interdependientes.

La naturaleza recicla la materia; el arte recicla los estilos, los códigos y los legados.

La medianoche transforma la tradición clásica para volver a crear.

Pistas de trabajo en clase

Abordar con los alumnos la temática del vínculo entre vida, muerte y transformación a través de:

- La música (*La Danza macabra* de Camille Saint-Saëns),
- La danza contemporánea (*Minuit* de Thierry Malandain),
- Las ciencias naturales (ciclo de vida, descomposición, reciclaje).

El propósito es mostrar que la muerte no solo es un fin, sino una etapa del ciclo, un motor de renacimiento en la naturaleza y en la creación artística.

La música, la danza y las ciencias ofrecen enfoques complementarios para entender que:

- La muerte forma parte del ciclo de vida,
- Permite el renacimiento biológico, artístico y simbólico,
- La Danza macabra y *Minuit et demi* proponen distintas maneras, poéticas o coreográficas, de tratar esta temática,
- El propio gesto de la creación es reciclaje: transformar, transmitir, reinventar.

Contexto

Una danza macabra es una representación artística de la Edad Media, por lo general a través de la pintura, la escultura o la literatura, mostrando esqueletos o la Muerte personificada que bailan con seres vivos de todas las categorías sociales. Simboliza la igualdad de todos frente a la muerte, y recuerda la fragilidad y la brevedad de la vida.

El poema *Igualdad – Fraternidad* de Henri Cazalis, en el que se inspiró Camille Saint-Saëns para su famosa *Danza macabra*, podría resumirse así: Suenan las campanas de medianoche. Aparece la Muerte, afinando su violín, la ronda de los esqueletos puede empezar. No parará hasta el canto del gallo que se escucha al amanecer.

Camille Saint-Saëns compuso este poema sinfónico en 1874. Al tempo de un vals, cita en particular la secuencia litúrgica del *Dies irae*, «Día de la Ira» en latín, que se introdujo en las misas de Réquiem a partir de la Edad Media.

▲
Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux, Patricia Velazquez & Hugo Layer
© Stéphane Bellocq

Crear su propia Danza macabra

Objetivo: explorar físicamente la diferencia entre lo vivo y los esqueletos.

Desarrollo:

- Distribuir la clase en dos grupos: vivos / esqueletos.
- Inventar un vocabulario gestual para cada grupo (flexible c/ anguloso).
- Componer un paso a dos colectivo alternando los dos universos.
- Añadir un final simbólico: el amanecer, cuando todo se para.

Explorar las « danzas de los muertos » en la cultura popular y artística

Objetivo: Mostrar a los alumnos que la representación de los muertos que danzan es un motivo frecuente, en muchas ocasiones lúdico o festivo, y no una causa de angustia. Este motivo se trata con humor. Desarrollar su cultura artística invitándoles a comparar distintas obras.

Proponer una selección de fragmentos (según la edad, el tiempo disponible y los derechos de difusión):

- ▶ [*Thriller* de Michael Jackson : danza emblemática de zombis](#)
- ▶ [*Lady Gaga, the dead dance* : figuras entre la sombra y la luz](#)
- ▶ [*Disney Pixar – Coco* : mundo de los muertos festivo y musical](#)
- ▶ [*Tim Burton – pesadilla antes de Navidad*](#)

Thriller 1982
Michael Jackson

- ▶ [*Día de los Muertos* : tradición mexicana llena de color que recuerda a los antepasados](#)
- ▶ [*Un medley de danzas macabras en el cine*](#)
- ▶ [*Una versión «metal» con niños, un poco de danza y mucho de guitarras saturadas*](#)
- ▶ [*Shrek tercero, se escucha la Danza Macabra durante la escena final de teatro*](#)
- ▶ [*Cortometraje danzado, es una de las primeras "películas de danza" sincronizadas con la música de Saint-Saëns*](#)

**Pedir a los alumnos
que identifiquen:**

Cómo se representa a los muertos
(¿aterradores? ¿alegres? ¿cómicos?).

Qué gestos, ritmos o músicas caracterizan
a cada universo.

Cómo transforma la danza el miedo en
juego, en ficción o en fiesta.

Comparar con *La Danza macabra* y
Minuit et demi:

¿Qué puntos tienen en común? (Ciclo,
humor, transformación, paso del tiempo)

¿Cuáles son las diferencias?

¿Por qué la danza es un buen medio para
hablar de la muerte sin angustia?

Conclusión

Estas referencias muestran que la danza
de los muertos en un motivo muy común.

Permite transformar el miedo en
movimiento, humor, fiesta o poesía, y
considerar la muerte como una imagen,
un símbolo o un momento del ciclo de
vida.

▲
Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux,
Claire Lonchampt & Mickaël Conte
© Stéphane Bellocq

CONTACTOS

■ Malandain Ballet Biarritz

Carole Philipp, Responsable de actividades culturales

c.philipp@malandainballet.com

tel. +33 (0)5 59 24 67 19 • +33 (0)6 45 99 42 01

Ione Miren Aguirre, Comprometida con las prácticas artísticas

i.aguirre@malandainballet.com

tel. + 33 (0) 6 08 53 16 69

Carine Aguirregomezorta, Administradora del Polo Coreográfico Territorial

c.aguirregomezorta@malandainballet.com

tel. + 33 (0) 6 16 13 47 10

malandainballet.com

