

FALABRACKS EN COPRODUCTION AVEC L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS ET EN ASSOCIATION AVEC CANAL+ PRÉSENTENT

BENJAMIN MILLEPIED
RELEVÉ
HISTOIRE D'UNE CRÉATION
VERSION CINÉMA

UN FILM DE THIERRY DEMAIZIÈRE & ALBAN TEURLAI

AU CINÉMA LE 7 SEPTEMBRE 2016

2016 • 120 MIN • FRANCE • DCP • VF

DISTRIBUTION
KMBO / Vladimir Kokh
Grégoire Marchal
61, rue de Lancry 75010 Paris
Tél : 01 43 54 47 24
vladimir@kmbofilms.com
gregoire@kmbofilms.com

PRESSE
Monica Donati
assistée de Cilia Gonzalez-Maurin
55, rue Traversière 75012 Paris
Tél : 01 43 07 55 22
monica.donati@mk2.com

PROGRAMMATION
KMBO / Tiana Rabenja
Léa Belbenoit
61, rue de Lancry 75010 Paris
Tél : 01 43 54 47 24
tiana@kmbofilms.com
lea@kmbofilms.com

Matériel presse téléchargeable sur www.kmbofilms.com

SYNOPSIS

Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la danse de l'Opéra National de Paris en novembre 2014. Sa jeunesse, son regard moderne, sa culture et sa notoriété doivent apporter un renouveau dans la prestigieuse institution. Aussi bien dans ses choix créatifs que par ses méthodes de travail auprès des jeunes danseurs du corps de ballet, Benjamin Millepied va révolutionner les codes de la danse classique. RELÈVE raconte le processus de création de son nouveau ballet "Clear, Loud, Bright, Forward", une incroyable épopée pleine d'énergie.

NOTES DE RÉALISATION

PAR THIERRY DEMAIZIÈRE & ALBAN TEURLAI

Nous sommes des portraitistes et nous suivons Benjamin Millepied tout au long de la création de son premier spectacle en tant que directeur de la danse de l'Opéra. Là, du premier jour des répétitions à la générale, il joue devant nous sa légitimité... Car c'est en action que cet homme à l'énergie débordante va se révéler dans son travail de chorégraphe, dans sa relation avec les danseurs et avec l'administration. Nous suivons son processus créatif, le chemin de son imagination, de son ambition, chacune des étapes de son travail. Il est le personnage principal du film, entouré d'autres acteurs clés de sa réalisation.

Chaque semaine, il confie à la caméra ses doutes, ses avancées, ses trouvailles.

L'approche visuelle sera sans fard, sans sophistication, mais extrêmement soignée, cadrée et maîtrisée. Une approche ainsi résolument documentaire, mais avec la patte, la touche en plus qui fait de ce film un film de cinéma. Nous voulons que le spectateur entre en immersion dans cet univers, consciemment ou pas, et soit mis face à une histoire qu'on ne lui a encore jamais racontée de cette façon. Avec cette sensation toute particulière d'être plongé dans un vrai récit.

BENJAMIN MILLEPIED

Benjamin Millepied, ancienne étoile du New York City Ballet, chorégraphe du L.A. Dance Project, a parcouru le monde avant de revenir dans son pays pour succéder, le 1er novembre 2014, à Brigitte Lefèvre en tant que directeur de la Danse à l'Opéra national de Paris. Un rêve pour ce jeune homme qui a le goût du risque et de la nouveauté.

Né à Bordeaux en 1977, il passe une partie de son enfance au Sénégal. Initié à la danse par sa mère, professeur de danse africaine et contemporaine, il entre à 13 ans au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon où il suit l'enseignement de Michel Rahn. Durant l'été 1992, il effectue un stage à la School of American Ballet qu'il intègre en 1993. Il remporte le prix de Lausanne en 1994 et, la même année, Jerome Robbins le choisit pour interpréter le rôle principal de "2 & 3 Part Inventions" conçu pour les élèves de la School of American Ballet. Engagé dans le corps de ballet du New York City Ballet en 1995, il y est promu soliste en 1998 et "principal dancer" en 2002. Parallèlement, il fait ses débuts de chorégraphe avec "Passages" qu'il crée pour les élèves du CNSMD de Lyon en 2001. Suivront de nombreuses créations pour différents théâtres et opéras à travers le monde.

De 2004 à 2005, il est également directeur artistique du Mark Morris Dance Center de Bridgehampton à New York et "chorégraphe résident" au Baryshnikov Arts Center à New York (2006-2007). En 2010, il est chorégraphe et conseiller du film oscarisé BLACK SWAN réalisé par Darren Aronofsky. En 2011, il quitte le New York City Ballet, réalise cinq courts métrages de danse et fonde sa propre compagnie à Los Angeles, le L.A. Dance Project, un collectif de créateurs qui cherche à présenter la danse sous toutes ses formes.

Chevalier des Arts et des Lettres, Benjamin Millepied a également été honoré du United States Artists Wynn Fellowship en 2007.

Sa première décision à l'Opéra de Paris fut emblématique : dès son arrivée, il décide de faire remplacer les vieux parquets des studios de répétition par des parquets amortissant les chocs, dans le souci de préserver les danseurs de pénibles blessures. Le principe d'un financement par les marchés publics étant trop long, Millepied a lui-même trouvé des mécènes pour les financer. Tout un symbole. Benjamin Millepied a créé une académie chorégraphique et un espace santé.

SES COLLABORATEURS

Benjamin Millepied aime fédérer les talents de son temps et constituer un laboratoire de création.

À ses côtés, des artistes contemporains : la styliste Iris van Herpen, créatrice d'habits mutants ; le musicien Nico Muhly, qui a travaillé avec la fine fleur de la scène électronique ; le chef d'orchestre Maxime Pascal ; le collectif UVA, créateur de lumières interagissant avec les corps ; et enfin le ballet, qui s'apparente à un jardin varié composé de 154 fleurs différentes. Qu'ils soient étoiles ou pas, le nouveau directeur de la danse entend provoquer une liberté d'être chez tous les danseurs qui auront été choisis pour ce premier spectacle, tout en adaptant sa chorégraphie afin de les mettre chacun en valeur. Ils seront seize.

Iris van Herpen

Née en 1984 à Wamel, aux Pays-Bas, Iris van Herpen est diplômée, en 2006, de l'Institut des arts ArtEZ de Arnhem. La même année, elle commence à travailler pour Alexander McQueen à Londres et présente sa première collection en 2007 à Amsterdam. Son approche très particulière de la mode attire l'attention de la Chambre syndicale de la haute couture de Paris dont elle devient "membre invité" en 2011. La même année, la chanteuse Björk lui commande des robes pour la pochette de son album "Biophilia" et comme tenues de scène de ses concerts. "Time Magazine" élit une autre robe d'Iris van Herpen comme l'une des meilleures inventions de l'année. En mars 2013, elle présente à Paris sa première collection de prêt-à-porter incarnée par sa muse, l'artiste et musicienne Grimes. En 2014, elle reçoit l'ANDAM Fashion Award Grand Prize. Elle fait l'objet actuellement, au High Museum of Art d'Atlanta, d'une exposition monographique de ses créations qui se tiendra du 7 novembre 2015 au 15 mai 2016.

Nico Muhly

Né en 1981 dans le Vermont, Nico Muhly est diplômé de l'université de Columbia en littérature anglaise (2003). Il poursuit ses études par un master en composition musicale à la Juilliard School de New York en 2004. Dès 2002, il écrit des partitions pour orchestre et compose des œuvres pour des formations plus réduites, pour instrument solo et pour chœur. Il multiplie les collaborations : Philip Glass, Björk, Antony (le leader du groupe Antony and the Johnsons). En 2004, il participe à l'orchestration de la bande originale du thriller UN CRIME DANS LA TÊTE, de Jonathan Demme, et avec l'auteure et illustratrice de livres pour enfants Maira Kalman il compose une série de chansons basées sur "The Elements of Style", de Strunk & White. Régulièrement sollicité par Benjamin Millepied, il a déjà composé la musique de plusieurs de ses ballets. En 2006, il a également dirigé les représentations d'"Amoveo", ballet de Benjamin Millepied créé sur la musique de Philip Glass pour le Ballet de l'Opéra.

Maxime Pascal

Né de parents musiciens, Maxime Pascal débute tôt l'apprentissage du piano puis du violon à Carcassonne. Il est admis en 2005 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans les classes d'écriture, d'analyse musicale et d'orchestration. Ressentant rapidement la nécessité de diriger, il s'inscrit dans la classe de direction d'orchestre de François-Xavier Roth. Encore étudiant, il fonde en 2008 l'orchestre Le Balcon (nommé d'après la pièce de Jean Genet), conjointement avec les compositeurs Pedro Garcia-Velasquez, Juan-Pablo Carreño et Mathieu Costecalde, le pianiste Alphonse Cemin et l'ingénieur du son Florent Derex. La particularité de cet orchestre à géométrie variable, jouant tous les répertoires, est de faire appel aux techniques de sonorisation. Maxime Pascal y développe sa vision du spectacle musical : ce doit être une expérience saisissante et radicale pour les spectateurs. Il est ainsi amené à travailler avec des personnalités comme Pierre Boulez, George Benjamin, Michaël Levinas ou Arthur Lavandier. L'Athénée Théâtre Louis-Jouvet devient en 2013 lieu de résidence pour Maxime Pascal. Il y donne, avec Le Balcon, l'opéra "Ariadne auf Naxos" de Richard Strauss mis en scène par Benjamin Lazar. Par ailleurs, la grande fascination qu'exercent sur lui les opéras de Stockhausen l'a conduit à travailler à Cologne avec Suzanne Stephens et Kathinka Pasveer et à jouer à Paris plusieurs scènes de ces opéras. Très attaché au rayonnement de la pratique symphonique amateur, il est depuis 2008 le directeur musical de l'Impromptu, un orchestre amateur parisien. L'académie des Beaux-Arts lui décerne en novembre 2011, à l'Institut de France, le prix de Musique de la Fondation Simone et Cino Del Duca pour le début de sa carrière. En mars 2014, il est le premier Français à remporter le Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award.

United Visual Artists

Fondé à Londres en 2003 par Matthew Clark, Chris Bird et Ash Nehru, United Visual Artists est un collectif d'art numérique. UVA explore les relations entre la réalité et les expérimentations virtuelles, entre la technologie et l'expérience physique dans toute leur complexité. UVA a réalisé plusieurs commandes pour Artwise Curators, The Creators Project, la Gaîté lyrique... Leurs œuvres ont été exposées dans plusieurs institutions et galeries londoniennes comme le Southbank Centre, la Wellcome Collection et la British Library, et dans le monde entier : Barcelone, Pékin, Hong Kong, Melbourne, Saint-Petersbourg...

Lucy Carter

Lucy Carter est diplômée de la Central School of Speech and Drama de Londres. Elle accompagne Wayne McGregor depuis ses débuts avec la Random Dance Company en 1992 ainsi que lors de ses créations au Royal Ballet de Londres. Elle travaille également avec les chorégraphes Lionel Hoche, Arthur Pita, Shobana Jeyasingh, Douglas Lee, Marguerite Donlon, Fin Walker, Matthew Dunster et CoisCéim. Elle collabore aussi à des œuvres lyriques, des pièces de théâtre et des comédies musicales.

La troupe

Danseuses titulaires

Léonore Baulac, Éléonore Guérineau, Aubane Philbert, Marion Barbeau, Letizia Galloni, Laurène Levy, Ida Viikinkoski, Jennifer Visocchi (répétitions et jusqu'au soir du gala, remplacée ensuite).

Remplaçantes

Roxane Stojanov (a dansé à partir de la première représentation), Amélie Joannidès, Camille Bon.

Danseurs titulaires

Axel Ibot, Florimond Lorieux, Germain Louvet, Allister Madin, Hugo Marchand, Marc Moreau, Yvon Demol, Jeremy-Loup Quer.

Remplaçants

Cyril Chokroun (a dansé le soir de la pré-générale), Florent Melac, Pablo Legasa, Isaac Lopes Gomes, Antonin Monié.

QUATRE QUESTIONS À BENJAMIN MILLEPIED

Comment avez-vous vécu la présence de l'équipe de tournage dans ces moments intimes ?

Je l'ai rapidement oubliée, sa présence était davantage synonyme de plaisir que d'inconfort. J'étais à l'aise.

On vous voit noter, dessiner, filmer, photographier pendant tout le film ; l'image est-elle un outil incontournable de votre travail ?

Oui, j'aime photographier. Il est difficile de capturer la beauté d'un instant par la seule imagination ; filmer est tout simplement pour moi un outil de travail. La vidéo me permet de prendre de la distance par rapport à mon ballet, de le corriger, de l'améliorer.

Qu'avez-vous ressenti, pensé, en visionnant le documentaire ?

C'était très intéressant pour moi de me voir au travail dans le théâtre. Ce recul m'a aidé à comprendre beaucoup de choses ; c'est un véritable atout aujourd'hui.

Enfin, quels films sur la danse (longs métrages et documentaires) vous ont le plus marqué ?

LES CHAUSSONS ROUGES, BLACK SWAN (bien entendu !), SOLEIL DE NUIT, SINGIN' IN THE RAIN.

FICHE TECHNIQUE

Documentaire de 120 minutes

Réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai

Produit par Stéphanie Schorter

Musique originale : Pierre Aviat / éditions Falabracks

Images : Alban Teurlai

Images additionnelles : Éric Dumont

Son : Emmanuel Guionet

Montage : Alice Moine et Alban Teurlai

Une coproduction Falabracks / Opéra national de Paris

Avec la participation de CANAL+

Avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée,
de la Procirep - Société des producteurs et de l'Angoa

Distribution KMBO

Crédit photos : Falabracks - Opéra national de Paris 2015