

BARBARA

Le Théâtre du Corps
Pietragalla - Derouault

SAISON 25-26

opera.saint-etienne.fr

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

Loire
LE DÉPARTEMENT

NO
VO
TEL

Barbara

Le Théâtre du Corps
Pietragalla - Derouault

Pièce chorégraphique pour une danseuse,
créée le 16 novembre 2024 à Saint-Loubès.

Chorégraphie, mise en scène
Marie-Claude Pietragalla,
Julien Derouault

Musiques, chansons
Barbara

Création musicale, arrangements
Yannaël Quenel

Costumes
Evan Benjamin

Lumières
Alexis David

Interprète
Marie-Claude Pietragalla

 Ven. 06/03/26 • 20h

 Grand Théâtre Massenet

 Durée
1h15 environ,
sans entracte

Série • Tarif F
1 • 44 €
2 • 32 €
3 • 17 €
ÉCO • 10 €

L'Opéra de Saint-Étienne remercie ses mécènes
et partenaires.

Loire
LE DÉPARTEMENT

stas
SAINT-ÉTIENNE

**NO
VO
TEL**

Le Théâtre du Corps est subventionné par la DRAC
Île-de-France au titre de l'aide à la compagnie
chorégraphique, soutenu par la Région Île-de-France
au titre de la permanence artistique et culturelle, et
par le département du Val-de-Marne au titre de l'aide
à la création.

Un hommage vibrant à une artiste inoubliable.

Marie-Claude Pietragalla, célèbre danseuse et chorégraphe, se métamorphose sur scène pour incarner la légendaire chanteuse Barbara. Dans ce spectacle magistral, elle devient le reflet vivant de l'icône musicale, transportant le public dans l'univers poétique et mélancolique de la chanteuse. À travers chaque mouvement, chaque geste et chaque expression, Pietragalla révèle la profondeur des émotions qui ont marqué la musique de Barbara.

Sa danse devient un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies emblématiques de l'artiste. Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique.

© Pascal Elliott

© Pascal Elliott

© Pascal Elliott

Un soir d'octobre au Châtelet. Inoubliable ! Une loge d'artiste... Sa main dans la mienne, cette présence sauvage, énigmatique. Sur scène, elle vole, elle s'envole. De son piano à son rocking-chair, elle savoure le moindre instant, la moindre respiration, le silence d'une salle qui vibre à l'unisson. Sa silhouette fine de noir vêtue, cette démarche telle une ballerine sur les demi-pointes, elle observe son public, un public conquis d'avance.

Elle respire sur scène des heures avant l'ouverture du rideau, elle prend le pouls d'un public fantasmé, aimé, désiré... La scène est son refuge où toutes les frontières s'évanouissent, le noir devient lumière, le temps se disloque, les réalités de la vie se métamorphosent dans le clair-obscur des projecteurs. Barbara sait que le détail sculpte la différence, qu'entrer en scène est une joie et une souffrance, la quitter une déchirure. Mais déjà, il faut reprendre la route pour une nouvelle aventure, une nouvelle page blanche à colorier, l'exaltation de se sentir vivant. Les notes de musique dessinent une partition où dansent les soupirs, où dansent les silences. Barbara a transpercé mon âme de ses murmures et a transformé mon quotidien en poésie.

Marie-Claude Pietragalla

Marie-Claude Pietragalla

Chorégraphie, mise en scène, interprétation

Marie-Claude Pietragalla, danseuse étoile de l'Opéra de Paris, chorégraphe et co-fondatrice du Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault, a marqué le monde de la danse contemporaine par son approche novatrice de la théâtralité du mouvement. À travers sa compagnie, le Théâtre du Corps, fondé en 2004, avec le chorégraphe Julien Derouault, elle explore les frontières entre danse, théâtre et performance, créant des œuvres où le corps devient un vecteur puissant d'émotion et de narration.

Son travail se distingue par sa capacité à fusionner la technique classique, qu'elle maîtrise parfaitement grâce à sa formation à l'Opéra de Paris, avec une expressivité brute et contemporaine. Pour elle, le mouvement n'est pas seulement une question de beauté ou de virtuosité, mais un langage à part entière, capable de raconter des histoires, de transmettre des sentiments complexes et de questionner la condition humaine.

Dans ses créations, le corps des interprètes est mis à l'épreuve, devenant à la fois sculpteur et sculpture. Pietragalla pousse ses danseurs à explorer leurs limites physiques et émotionnelles pour faire émerger une gestuelle organique et intense. Ses pièces, souvent inspirées de thèmes littéraires, mythologiques ou sociaux, sont des expériences immersives où la danse dialogue avec la musique, les arts visuels et parfois même la technologie.

La théâtralité de son travail ne se limite pas à une simple mise en scène. Elle réside dans la manière dont chaque geste, chaque regard, chaque respiration est chargé de sens. Le corps devient un espace de résonance, un théâtre intime où se jouent les conflits, les désirs et les rêves. Cette approche transdisciplinaire fait du Théâtre du Corps un laboratoire artistique unique, où la danse se réinvente sans cesse.

Parmi ses œuvres les plus marquantes qu'elle cosigne avec Julien Derouault, on peut citer *Sakountala*, *M. et Mme Rêve*, *Conditions Humaines*, une réflexion sur l'histoire et les luttes sociales, ou encore *La Femme qui Danse*, *Marco Polo* présenté aux Jeux Olympiques de Pékin, *Lorenzaccio* ou *Giselle(s)*, ballet féministe qui puise son récit dans les violences faites aux femmes. Chaque création est une invitation à ressentir, à réfléchir et à se laisser emporter par la puissance évocatrice du mouvement.

Avec le Théâtre du Corps, elle continue de repousser les limites de la danse contemporaine, prouvant que le corps, lorsqu'il est habité par une intention profonde, peut devenir le plus éloquent des narrateurs.

Son travail est une célébration de la vie, une exploration sans fin de ce que signifie être humain, à travers l'art du mouvement.

En 2021, elle s'associe avec Julien Derouault pour fonder un Centre de Formation pour Apprentis (CFA) destiné aux jeunes danseurs. Ce centre propose une formation artistique d'excellence sur deux ans, couronnée par un diplôme d'« Artiste de Théâtre Corporel ». Cette initiative vise à offrir aux apprentis une immersion professionnelle tout en développant leurs compétences techniques et artistiques dans le domaine de la danse et du théâtre corporel.

L'année suivante, en 2022, leur engagement et leur expertise sont reconnus par la ville d'Alfortville, qui les nomme à la direction artistique et à la programmation du Théâtre du POC. Cette nouvelle responsabilité leur permet de poursuivre leur mission de promotion et de diffusion des arts vivants, en mettant en avant des créations innovantes et en offrant une plateforme de visibilité aux jeunes talents issus de leur formation. Leur collaboration continue ainsi à enrichir le paysage culturel local et à inspirer les futures générations d'artistes.

Marie-Claude Pietragalla est nommée Officier de la Légion d'honneur (2019), Commandeur des Arts et des Lettres (2018) et Officier des Arts et des Lettres (2011). Elle est nommée Chevalier de la Légion d'honneur (2008), Chevalier de l'Ordre National du Mérite (1997) et Chevalier des Arts et des Lettres (1994).

En 1998, elle fait son entrée au Musée Grévin et dans le Petit Larousse. Elle reçoit, en 1998, le Prix Paul Belmondo, et le Prix Benoît de la Danse (Moscou). Marie-Claude Pietragalla est, en 2014, membre du Jury international de la 40e édition du Festival du cinéma américain de Deauville sous la présidence de Costa-Gavras.

Elle est l'auteur de *La Légende de la danse* (1999, Flammarion), *d'Écrire la Danse*, en collaboration avec Michel Archimbaud (2001, Éditions Séguier – Archimbaud). De *La Femme qui Danse* avec Dominique Simonnet (2008, Éditions du Seuil), de *Mademoiselle Rêve* et *le Pays Lumineux* (2014 aux Éditions Limonade), *Le Théâtre du Corps*, en collaboration avec Soisic Belin (2015 aux Éditions Plon), et *d'Étoile* (2018 aux Éditions Michel Lafon).

Elle collabore avec le cinéma et la télévision comme chorégraphe et comédienne dans : *Prodiges* (2018 à 2025) sur France 2, *Danse avec les stars* (2012 à 2016) sur TF1, *Mongeville* (2015) sur FR3, *Livide* (2011) - un film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, *Quand je vois le soleil* (2003), un film de Jacques Cortal.

Julien Derouault

Chorégraphie, mise en scène

Né en région parisienne, Julien Derouault fait ses études au conservatoire du Mans, puis au conservatoire national de région d'Angers. Il intègre le Ballet national de Marseille et est nommé soliste sous la direction de Marie-Claude Pietragalla.

Il interprète les plus grands rôles du répertoire de la compagnie et travaille avec William Forsythe, Rui Horta, Claude Brumachon, Richard Wherlock, Rudi Van Dantzig, Carolyn Carlson...

Très vite, sa carrière prend un autre tournant, il signe ses premières chorégraphies avec la chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, *Sakountala*, *Ni Dieu Ni Maître*, *Ivresse*, *Fleurs d'Automne*, *Don Quichotte*.

En 2004, il fonde sa compagnie Le Théâtre du Corps basée en région parisienne à Alfortville. Avec Marie-Claude Pietragalla, il expérimente de multiples techniques chorégraphiques et théâtrales pour créer une esthétique nouvelle sur la dramaturgie de l'être humain et de son inconscient.

Son lien étroit avec la littérature, le théâtre et la poésie le mène vers un travail spécifique sur le danseur comédien et sur une technique de respiration pour maîtriser le verbe dansé. Son travail met l'accent sur la correspondance du langage et du corps en mouvement.

Ses créations, *La Leçon*, *Giselle(s)*, *Être ou paraître*, *Les Chaises ?*, *Lorenzaccio*, *La Femme qui Danse*, *Dans la Solitude des Champs de Coton*, sont des exemples marquants du répertoire du Théâtre du Corps.

Avec Marie-Claude Pietragalla, tout au long de leur travail de recherche, ils ont multiplié les expériences dans le domaine du numérique, que ce soit avec le dessin animé décor vivant de *Marco Polo*, la boîte immersive 3 D de *M. et Mme Rêve* ou l'univers sonore des capteurs modulant la voix et interagissant avec le

mouvement sur l'image dans *La Femme qui Danse*. Curieux d'agrandir le champ de ses connaissances, il réalise tous les supports de communication vidéo ainsi que des courts-métrages promotionnels pour la compagnie. Il collabore également comme metteur en scène avec d'autres compagnies.

Il ouvre avec Marie-Claude Pietragalla un Centre de Formation pour Apprentis en 2021, qui s'adresse aux jeunes danseurs et qui délivre une formation d'excellence artistique sur 2 ans avec son diplôme d'« Artiste de Théâtre Corporel ».

En 2022, il est nommé par la ville d'Alfortville directeur artistique du théâtre du POC.

Le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault

Le Théâtre du Corps qui a fêté ses 20 ans en 2024, a donné plus de 1 000 représentations devant plus d'un million de spectateurs dans 17 pays avec 25 chorégraphies : France, Algérie, Belgique, Chine, Chypre, Grèce, Italie, Japon, Liban, Lituanie, Serbie, Pologne, Russie, Singapour, Suisse, Tunisie et Turquie.

Le Théâtre du Corps est le nom du travail artistique des chorégraphes Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault et de leur compagnie de danse fondée en 2004, aujourd'hui basée à Alfortville (94) près de Paris.

En 2004, Marie-Claude Pietragalla, figure emblématique de la danse française, l'une des plus célèbres danseuses étoiles de l'Opéra de Paris (1990-1998) et ancienne directrice du Ballet national de Marseille (1998-2004), s'associe à Julien Derouault, danseur soliste du Ballet national de Marseille (1997-2004) pour créer, diffuser et produire leur travail personnel.

Ces deux artistes ont inventé un langage commun et complexe où l'improvisation et l'écriture chorégraphique s'entremêlent en permanence. L'idée est d'aboutir à une danse où l'interprète peut exprimer toute son humanité, une danse où l'imaginaire de l'artiste prend le pas sur des considérations plus académiques ou formelles. Devenir un « homme qui danse » ou une « femme qui danse » est l'aboutissement du travail du Théâtre du Corps, de ce travail plus minutieux qui demande aux danseurs ou aux comédiens de se placer au-delà des conventions apprises.

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault développent un univers sur scène où la danse participe à leur imaginaire, à l'expression de leurs désirs artistiques. Mais la danse n'est jamais seule : la musique bien sûr, le théâtre évidemment, la littérature, l'art numérique ou plastique, la mémoire collective, la vie quotidienne aussi... Tout fait sens et inspiration pour les deux chorégraphes qui mettent en scène la poésie du mouvement.

Chaque spectacle est conçu comme une odyssée intérieure, un voyage où la narration en filigrane est un appel à l'imaginaire, à un autre niveau de conscience que seuls la poésie de la chorégraphie et l'art de la scène peuvent atteindre.

Le Théâtre du Corps est une recherche artistique sur le sens du mouvement, son expression et sa théâtralité, mais également une technique de danse et de jeu fondée sur l'appropriation et la respiration d'un texte à travers le corps. Ils donnent vie à des spectacles singuliers mêlant avec nuance danse et méthode unique en son genre, où l'acteur danse et le danseur joue, et qui est aujourd'hui au centre de leur travail de création.

La muse et le pygmalion

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault poursuivent leur carrière d'interprètes en devenant l'un pour l'autre metteur en scène comme dans *La Tentation d'Ève* ou *Être ou paraître*, des spectacles solos où chacun devient pour l'autre sa muse ou son pygmalion. Cette partition à quatre mains que ces deux créateurs composent depuis plus de 20 ans participe à l'originalité de leur démarche, concourt à exprimer cette dualité homme-femme qui est en chacun de nous.

Questionner l'humain

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault questionnent l'humain, son rapport à l'imaginaire et à l'inconscient à travers le corps. Ils interrogent et transfigurent sur scène ses multiples représentations, qu'elles soient historiques, contemporaines, rêvées, religieuses, collectives ou individuelles. L'humain est au centre de leur inspiration et de leur recherche. Que ce soit à travers l'histoire, la mémoire collective ou le rapport à l'intime, leur écriture chorégraphique tente de sonder et d'exprimer ce qui constitue et définit notre humanité.

L'Art du sensible

Par essence, la danse est un art multidimensionnel. Dans les chorégraphies des 2 artistes, le corps crée des volumes, sculpte l'énergie pour en libérer une projection et une sensation. Leur danse se place alors au-delà de l'objet intellectuel et d'analyse, elle devient l'art du sensible.

Notre corps est vecteur de l'inconscient, du rêve et de l'imaginaire. Il est un miroir de notre société. Le mouvement, première expression de l'homme avant le langage, est ce qui confronte à l'instinct, au sacré, aux mystères de l'existence.

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault utilisent les qualités intrinsèques de chacun de leurs interprètes et fabriquent avec eux la matière gestuelle à partir d'improvisations et d'ateliers. Ils créent et favorisent ainsi selon les techniques de danse (hip-hop, contemporain, classique...) et avec les qualités des autres artistes (comédiens, chanteurs, musiciens...) un véritable échange et une nouvelle manière d'envisager le théâtre du corps et les arts du mouvement.

Opéra de Saint-Étienne

Jardin des Plantes - BP 237
42013 Saint-Étienne cedex 2

Réservations

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h à 19h

Mercredi de 11h à 19h

Tél. : 04 77 47 83 40

Éric Blanc de la Naulte

Directeur général et artistique

opera.saint-etienne.fr

Saint-Étienne
Ville créative design