

© Luca Lanelli / Montpellier Danse

Angelin Preljocaj, l'art des corps en mouvement

Angelin Preljocaj, the art of bodies in motion

PAR / BY LESLIE WARIN

La performance physique et la beauté qui rayonne de l'intérieur l'ont subjugué. Angelin Preljocaj débute la danse classique peu après être tombé en extase devant une photo montrant le fameux saut suspendu du danseur russe Rudolf Noureev.

Né en Ile-de-France, de parents réfugiés albanais, le jeune Angelin pratiquait alors le judo. Il troque le kimono pour une paire de collants, avant de se tourner vers la danse contemporaine, dont il est devenu en quatre décennies un chorégraphe mondialement reconnu. Sa compagnie, créée en 1984 dans le Val-de-Marne, reçoit une commande décisive de l'Opéra de Paris en 1994. "Le Parc" est la première chorégraphie où Angelin Preljocaj marque le public par son art de mettre les corps en mouvement. Les danseurs expriment la sensualité ou la violence, comme faisant partie de l'humanité.

Basé à Aix-en-Provence depuis vingt-huit ans, le Ballet Preljocaj danse sur les grandes scènes internationales des narrations chorégraphiées et des créations conceptuelles. Avec son équipe, Angelin Preljocaj œuvre à démocratiser la danse contemporaine.

Angelin Preljocaj was captivated by the sheer physicality and beauty of ballet from a young age, and it all started with a photo of Russian dancer Rudolf Nureyev's iconic suspended leap. Born in the Paris region to Albanian refugee parents, young Angelin initially practiced judo. However, he soon traded his kimono for ballet tights and eventually found his true calling in contemporary dance, becoming a world-renowned choreographer over the next four decades. In 1984, Angelin founded his own troupe in Val-de-Marne.

A turning point came in 1994, when the Paris Opera commissioned him to create "Le Parc." This piece was the first opportunity to wow the public with his unique talent for choreographing bodies to express both sensuality and violence, reflecting the depth of human experience.

For the past twenty-eight years, Ballet Preljocaj has called Aix-en-Provence home while continuing to travel internationally to perform their choreographed narratives and conceptual creations. In close collaboration with his team, Angelin Preljocaj constantly strives to make contemporary dance accessible to a wider audience.

EN 4 DATES 4 KEY DATES

1969

Premiers cours de danse classique à Champigny-sur-Marne, à l'âge de 12 ans.

First ballet classes in Champigny-sur-Marne, at the age of 12.

1996

La Compagnie Preljocaj devient le Ballet Preljocaj et s'installe à Aix-en-Provence.

Compagnie Preljocaj becomes Ballet Preljocaj and moves to Aix-en-Provence.

2008

Création du ballet "Blanche Neige" avec des costumes de Jean-Paul Gaultier, dansé 300 dates.

Creates the Snow White ballet with costumes by Jean-Paul Gaultier, 300 performances.

2020

Reprise contemporaine du "Lac des Cygnes" (Piotr Ilitch Tchaïkovski), dansé 200 dates.

Contemporary revival of Swan Lake (Pyotr Ilyich Tchaikovsky), 200 performances.

M Venez-vous en Provence avant d'y travailler ?

A.P. Je connaissais les Alpes de Haute-Provence et la montagne Sainte-Victoire pour y avoir randonnée. C'est une sensation très forte que de gravir cette montagne monument, de se poser et regarder la vallée, ou d'explorer des sentiers inconnus autour des barrages de Bimont et Zola. En 1996, la volonté du ministre Jack Lang d'amener la culture en région m'a ramené à Aix-en-Provence.

M Pour créer le Pavillon Noir, avez-vous travaillé avec un architecte ?

A.P. Rudy Ricciotti a un talent fou. Il nous fallait de grands plateaux vides qui donnent la place au mouvement, à la danse. Il a édifié un exosquelette qui porte le bâtiment comme la brutalité de l'effort, dans sa beauté la plus grande. Avec ses dimensions et des parois vitrées, ce pavillon moderne est comme un bijou, qui rejoint les pavillons aixois du 18e siècle.

M Comment mûrissez-vous votre créativité ?

A.P. Je me nourris en lisant beaucoup et en écoutant des musiques. Cette préparation, je la restitue comme une matière. Je crée

Interview au Pavillon Noir

Le Centre Chorégraphique National que dirige Angelin Preljocaj à Aix-en-Provence l'amène à travailler et voyager entre la Provence, Paris et de nombreux pays étrangers. Peu avant la première de son nouveau spectacle *Requiem(s)*, le chorégraphe a accordé à Marius un entretien.

devant les danseurs qui incorporent quand le mouvement jaillit. Je crois en l'échange, qui est l'essence même de l'humanité.

M Quand votre ballet part en tournée, qui danse au Pavillon Noir ?

A.P. Dès le départ je voulais que ce lieu entièrement dédié à la danse – il n'y en a que trois en France – soit partagé avec des compagnies émergentes. L'espace est beau et inspirant, il permet aux danseurs en résidence de créer, répéter et se produire.

M Vous démocratisez la danse, pourquoi ?

A.P. Beaucoup de gens ne connaissent pas la danse, par manque de temps, de moyens, ou de curiosité.

Le G.U.I.D – groupe urbain d'intervention dansé – amène la danse toute l'année sur des places de villages, dans des lycées, des hôpitaux, ou en prison. Un groupe de danseurs est dédié à cela.

REQUIEM(S) CÉLÈBRE LA VIE

En 2023, Angelin Preljocaj perd ses parents et des amis. S'impose à lui le thème du requiem, la célébration des défunts. Car son histoire personnelle rejoint ce que chacun de nous, en deuil, peut reconnaître : la rage, la plainte, la mélancolie et enfin la joie. "Ce n'est pas un spectacle sombre. Il explore la mosaïque d'émotions qui constitue notre rapport à la vie, et à la mort". Sur scène, dix-neuf danseuses et danseurs racontent en plusieurs tableaux ce qui jaillit quand un être aimé disparaît.

► preljocaj.org/creation/requiems

Interview at the Pavillon Noir

Angelin Preljocaj's work as the director of the Centre Chorégraphique National in Aix-en-Provence takes him from Provence to Paris and across the globe. Just before the premiere of his new show, *Requiem(s)*, the choreographer sat down with Marius for an interview.

M Did you visit Provence before working here?

A.P. Yes, I was familiar with the Alpes de Haute-Provence region and Mont Sainte-Victoire from my hiking trips. There's something powerful about climbing that monumental mountain, sitting down and looking out over the valley, or exploring the less-trodden paths around the Bimont and Zola dams. In 1996, Minister Jack Lang's initiative to bring culture to the region brought me back to Aix-en-Provence.

M Did you collaborate with an architect to create the Pavillon Noir?

A.P. Absolutely. Rudy Ricciotti is incredibly talented. We needed large, open stages that could accommodate movement and dance. He designed an exoskeleton

that supports the building, embodying the raw beauty of effort and its immense beauty. With its dimensions and glass walls, this modern pavilion is like a jewel, reminiscent of the Aix-en-Provence pavilions from the 18th century.

M How do you cultivate your creativity?

A.P. I draw inspiration from reading and listening to music. I use this preparation as my raw material. I create in front of the dancers, who then integrate the movements as they emerge. I believe in the power of exchange – it's the essence of humanity.

M When your ballet goes on tour, who performs at the Pavillon Noir?

A.P. From the beginning, I wanted this venue – which is one of only three in France dedicated entirely to dance – to be

shared with emerging companies. The space is beautiful and inspiring, allowing resident dancers to create, rehearse and perform.

M Why are you so passionate about democratising dance?

A.P. Many people are unfamiliar with dance due to a lack of time, money or curiosity. The G.U.I.D.— Urban Group for Dance Interventions — is a dedicated group of dancers who take dance to village squares, high schools, hospitals and prisons throughout the year.

REQUIEM(S) CELEBRATES LIFE

In 2023, Angelin Preljocaj lost his parents and friends. Events that inspired the theme of the requiem, the celebration of the dead. His personal story resonates with the universal experience of mourning: rage, sorrow, melancholy, and ultimately, joy. "This isn't a sombre show," Angelin explains. "It explores the mosaic of emotions that shape our relationship with life and death." On stage, nineteen dancers portray through various tableaux what unfolds when a loved one passes away.

► preljocaj.org/creation/requiems

Coups de cœur en Provence

FAVORITES IN PROVENCE

VOS LIEUX PRÉFÉRÉS À AIX ?

Aix-en-Provence est une ville un peu comme Florence, chargée culturellement et très soignée esthétiquement. Au Pavillon Vendôme ou au Pavillon Lenfant, on est confronté à la beauté architecturale. J'apprécie les bons dîners tardifs au Grillon, sur le cours Mirabeau.

YOUR FAVOURITE PLACES IN AIX?

Aix-en-Provence is a city a bit like Florence, rich in culture and very well preserved. There are some true architectural gems like the Vendôme and Lenfant Pavillions. I also enjoy a good late dinner at Le Grillon, on Cours Mirabeau.

À MARSEILLE ?

Cette ville est un regard sur la Méditerranée qui se pose là, comme un phare. J'aime beaucoup le Vieux-Port le soir, dans la lumière dorée du soleil couchant.

WHAT ABOUT MARSEILLE?

This city is like a beacon looking out over the Mediterranean. I love the Vieux-Port in the evening, in the golden light of the setting sun.

© ifabloom, heiscapelli

UN RENDEZ-VOUS CULTUREL QUE VOUS RECOMMANDEZ ?

Chroniques, la biennale des imaginaires numériques (du 7 novembre au 19 janvier www.chroniques.org). Depuis plus de vingt ans, l'équipe de Seconde Nature explore les nouvelles esthétiques de l'art numérique.

WHAT CULTURAL EVENT WOULD YOU RECOMMEND?

Chroniques, the biennial festival of digital imagination (7th November to 19th January www.chroniques.org). The Seconde Nature team has been exploring the new aesthetics of digital art for over twenty years.

UN ARTISTE D'ICI QUE VOUS APPRÉCIEZ ?

Le vidéaste très talentueux Nicolas Clauss. Il signe la partie vidéo de Requiem(s). (Ndlr : ses installations et tableaux vidéo sont des œuvres non figées, en "réécriture" constante. Son travail a été exposé et primé internationalement).

A LOCAL ARTIST YOU LIKE?

The very talented video artist Nicolas Clauss. He is responsible for the video part of Requiem(s). (Editor's note: his video installations and tableaux are non-fixed works, constantly being 'rewritten'. His work has been exhibited and won awards all over the world).

© J.C Carbonne

JONATHAN SOUCASSE : UN COMPOSITEUR ÉCLECTIQUE

Jonathan Soucasse, compositeur et pianiste franco-suédois, fusionne jazz, classique et improvisation. Lauréat du prix du public au Crest Jazz Festival, il travaille avec des compagnies prestigieuses comme le Ballet Preljocaj et la Merce Cunningham Dance Company. Actuellement, il compose pour Beaver Dam Company et finalise un album avec "Jon and John Trio".

JONATHAN SOUCASSE: AN ECLECTIC COMPOSER

Jonathan Soucasse is a Franco-Swedish composer and pianist who fuses jazz, classical music and improvisation. Winner of the Audience Award at the Crest Jazz Festival, he has worked with prestigious companies such as Ballet Preljocaj and the Merce Cunningham Dance Company. He is currently composing for the Beaver Dam Company and finalising an album with the Jon and John Trio.

- ▶ youtube.com/@jonathansoucasse9591
- ▶ instagram.com/jon_soucasse