

SANKAI JUKU

KINKAN SHONEN Graine de Cumquat

programme saison 2009/2010

me 27 à 19h30, je 28 ve 29 sa 30 à 20h30, di 31 janvier à 17h
ma 2 février à 20h30

KINKAN SHONEN

GRAINE DE CUMQUAT

première en 1978 au Nihon Shobo Kaikan Hall, Japon
récréation en 2005 au Biwako hall, Siga, Japon

mise en scène, chorégraphie
et conception **Ushio Amagatsu**
assistant **Semimaru**
réalisation des musiques
Yoichiro Yoshikawa

danseurs
Sho Takeuchi
Akihito Ichihara
Ichiro Hasegawa
Dai Matsuoka
Nobuyoshi Asai
Yoshifumi Dohi

régie générale **Kazuhiko Nakahara**
régie lumière **Satoru Suzuki**
régie décor **Satoshi Ono**
régie son **Junko Miyazaki**

organisation des tournées : Pierre Barnier / Per Diem
& Co (barnier@perdiem.fr)

avec le soutien de Shiseido

SHISEIDO

PROGRAMME

I Kinkan Shonen

Le geste dans le souvenir, vers l'envers

II Yamino Te

Suprême solennité du rite,
un point dans la ville

III Le paon

Cette vanité de la nature

IV Higyo

Mélopée à l'impossible héritage

V Mametaro

Le rire grinçant

VI Sholiba II

Le lieu de capture... s'éloigne sans fin

VII L'oiseau de fer

La fin du rivage. Vers l'éternel.

durée du spectacle **1h35 sans entracte**

Station debout sur la frange entre terre et mer
Devant, déployé à perte de vue, l'horizon par-dessous,
un grouillement de poissons
Qui depuis les fonds fixent des yeux la surface des eaux
Leurs innombrables cœurs font du tapage
Tantôt à l'unisson, en un immense battement, tantôt en
ordre dispersé, et sans fin cela recommence,
Jusqu'à ce qu'une espèce entière émerge et grimpe sur le
continent, se mette à respirer, à déployer des mains
et des jambes, à marcher, à se redresser,
Images rémanentes qui se superposent les unes aux
autres, pour s'unir tout à la fin, là, derrière soi.

Devant soi, derrière soi.
Quelqu'un regarde dans son dos celui qui regarde la mer.
Puis quelqu'un d'autre regarde ce quelqu'un
dans son dos...
L'impression de se tenir en un point d'un cercle immense.
On croit pouvoir boucler la boucle en s'avançant,
résolument, vers la mer.

Une ombre tremble sous les paupières.
Les yeux s'ouvrent lentement.
Partout devant, le vaste ciel bleu.

Je m'étais évanoui.

À la pointe du cap, le phare, une large plage de sable,
la cloche du tocsin.
Le soleil brille, d'une lumière violente.
Rêverie à l'instant de la chute.

Ténèbres au cœur de mon rêve.

La nausée vient.
Au reste la soirée avait été chaude, impossible de dormir,
yeux écarquillés face aux ténèbres,
comme si j'avais posé une question horrible.

Été.

Ushio Amagatsu
(Traduction Patrick De Vos)

PROJECTIONS VIDÉO AVANT ET APRES SPECTACLE

USHIO AMAGATSU, ÉLÉMENTS DE DOCTRINE réal. André S. Labarthe (1993, 65')

Juin 1993 : Ushio Amagatsu et ses danseurs répètent *Graine de cumquat*, pièce fétiche de la compagnie, créée en 1978, qui relate l'initiation au monde d'un petit garçon japonais. André S. Labarthe et Alain Plagne ont suivi ces répétitions et interrogé le chorégraphe.

entrée libre - dans la salle Jacques Demy

tous les jours de spectacle à 19h (le mercredi à 18h) et à l'issue de la représentation
à l'exception du dimanche et des représentations du samedi 15h

À PROPOS DU SPECTACLE

ENTRE EXTASE ET DOULEUR

Paradoxe vivant que le chorégraphe japonais Ushio Amagatsu. À peine l'évoque-t-on que son image surgit, cristallisée par trente ans de spectacle. Crâne lisse, visage blanchi, silhouette flexible gainée dans une robe longue, il s'étire entre extase et douleur. Cette vision pourrait se pétrifier dans le cliché. Justement, non ! Aussi identique à lui-même soit-il, Ushio Amagatsu, figure majeure du mouvement *butô japonais*¹, ne se ressemble jamais tout à fait, pure vibration d'être en prise avec ses sensations les plus souterraines. L'image semble fixe et pourtant elle frémit, elle est en marche, s'affranchissant de toutes les contingences pour s'inventer une identité spectaculaire hautement singulière.

KINKAN SHONEN, VÉRITABLE ACTE DE NAISSANCE

Le point d'ancrage de ce périple artistique qui puise autant à la danse qu'à la poésie et à la philosophie, s'intitule *Kinkan shonen (Graine de cumquat)*. Véritable acte de naissance, ce spectacle conçu en 1978 pour cinq interprètes de la toute nouvelle compagnie Sankai Juku («l'atelier de la montagne et de la mer»), évoque selon les mots mêmes d'Ushio Amagatsu, le rêve d'un jeune garçon sur les origines de la vie et de la mort. Cet enfant droit debout au bord de la plage, tel que le décrit le chorégraphe dans un poème introductif², laisse son regard plonger sous la surface de l'océan pour y fusionner avec les poissons, stade primitif de l'humanité. Ushio Amagatsu est né et a passé une partie de son enfance au bord de la mer. Les poissons séchés qui constituent le décor servent d'écrin vital aux danseurs,

tous le crâne rasé, tous le corps poudré, glissant hors de leur gangue pour une mue violemment perturbante.

TRANSMISSION, DÉMULTIPLICATION

Trente-deux ans après la création, Ushio Amagatsu a décidé de confier son rôle à d'autres interprètes. Cette transmission, dont on peut mesurer l'infinie difficulté tant ce rituel de passage est un morceau arraché à la vie même du chorégraphe, s'opère à travers trois danseurs. Pour chacun, Amagatsu a découpé une partition spécifique, ramification de son rôle originel. Cette démultiplication accentuera-t-elle le trouble puissant que procure la vision de cette tribu de créatures, si semblables, si différentes, dont les dos presque identiques renvoient à cette séquence du poème «Devant soi, derrière soi. On regarde la mer et quelqu'un regarde fixement ce dos. Et puis quelqu'un d'autre...» ?

UN ÉTAT DE CORPS UNIQUE, À LA FOIS CHARNEL ET IMMATÉRIEL

Avec *Kinkan shonen*, Ushio Amagatsu a mis au monde un type d'interprètes en rupture avec les canons habituels. Masculin-féminin, très trans-genre, les «Sankai», ces «êtres du milieu» selon la définition du chorégraphe, glissent sur le fil d'un équilibre-déséquilibre sensuel, rythmé par le balancement de leurs hanches nues. Insaisissables dans leur enveloppe charnelle musclée, ils imposent leur beauté magnétique, sourdement inconfortable. Dans la lenteur suspendue, comme dans la crispation grimaçante, ils raffinent un état de corps unique, à la fois charnel et immatériel. Ces messagers, qui passent sans cesse des seuils invisibles vers une plus grande connaissance d'eux-mêmes, possèdent les secrets d'une saga merveilleuse et terrible, celle de la vie dont le commencement et la fin se nouent dans un seul mouvement. C'est dans ce sentiment de boucle, de réversibilité permanente, que réside sans doute l'une des forces d'Amagatsu.

Jeanne Liger,
pour le Théâtre de la Ville Paris

¹ Théâtre de la cruauté, le *butô*, courant chorégraphique né au Japon dans les années 60, a pour chef de file le japonais Tatsumi Hijikata (1928-1986), inspiré par les écrivains Yukio Mishima, Jean Genet, Lautréamont et Sade.

² dans *Dialogue avec la gravité* d'Ushio Amagatsu (Éd. Actes Sud).

LA COMPAGNIE

Sankai Juku a été formé en 1975 par Ushio Amagatsu qui fait partie de la deuxième génération de danseurs butô ; Tatsumi Hijikata et Kazuo Ohno en étant les pères fondateurs. Le butô est une forme qui transcende les réactions de la génération «post-Hiroshima» au Japon et qui jette les bases d'une approche radicale de la danse contemporaine japonaise à partir de la fin des années 50. Avant cela, Amagatsu avait suivi une formation en danse classique et moderne à Tokyo et avait aussi approché les danses traditionnelles japonaises. En 1975, il entame une série de longs stages sur plusieurs mois pour former sa propre compagnie. Des 30 garçons et filles du début il ne restera à la fin que 3 hommes. Sankai Juku sera donc masculin ! Son nom signifie littéralement «l'atelier de la montagne et de la mer» par référence à ces deux éléments déterminants de la topologie du Japon. Sankai Juku, compagnie totalement indépendante, commence alors ses représentations au Japon dans des salles de spectacle louées. La première production d'importance de Sankai Juku fut *Kinkan Shonen* en 1978. Elle révéla la direction artistique d'Amagatsu qui donna du butô une image plus claire, plus transparente, plus cosmogonique. La force de chaque expression, de chaque mouvement, de chaque élan, ramène toujours aux origines du monde pour offrir une appréhension passionnée de la vie et de la mort. En 1980, Sankai Juku est invité pour la première fois en Europe. De cette première rencontre physique avec des cultures étrangères, Amagatsu développe sa théorie d'un équilibre entre les cultures «ethniques» dont la sienne, japonaise, avec une forme de recherche d'universalité. Pour Amagatsu, le butô n'est pas simplement une technique formelle ou un style académique, mais il tend à articuler le langage du corps afin de trouver, au plus profond des êtres, un sens commun, une universalité humaniste, quitte à recourir parfois à la cruauté ou à la brutalité. Sa recherche personnelle est basée sur un «Dialogue avec la gravité», titre de son ouvrage paru en

2001. Le danseur utilise la pesanteur non pas comme un adversaire mais comme un allié dans son mouvement. Alors que le danseur occidental tente de s'échapper de la pesanteur par son énergie dans des sauts, pirouettes, entrechats... le danseur chez Amagatsu dialogue avec elle dans un mouvement où tout est concentration et économie de dépense musculaire. Grâce à ses tournées internationales annuelles depuis près de 30 ans, mais aussi par des ateliers et master classes que Sankai Juku dirige à Paris, au Japon et ailleurs, le style propre de Sankai Juku et son esthétique si particulière, ont aujourd'hui diffusé dans le monde entier. Ils influencent désormais un nombre grandissant d'artistes dans les domaines aussi divers que ceux de la danse contemporaine, mais aussi du théâtre, de la peinture, de la mode, de la photo... Hors Sankai Juku, Amagatsu a créé deux pièces pour danseuses et danseurs occidentaux aux États-Unis et à Tokyo. Il a aussi chorégraphié la danseuse indienne Shantala Shivalingappa. Il a mis en scène *Barbe Bleue* de Bela Bartok au Japon et les créations mondiales des opéras *Trois Sœurs* et *Lady Sarashina* de Peter Eötvös à l'Opéra de Lyon.

USHIO AMAGATSU

1949 Né à Yokosuka City (Japon)
1975 Fondation de Sankai Juku à Tokyo
1977 Création de *Amagatsu Sho*
1978 Création de *Kinkan shonen*
1979 Création de *Sholiba*
1980 Première tournée mondiale
1981 Création de *Bakki* (première mondiale Festival d'Avignon, France)
1982 Création de *Jomon Sho* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
1984 Création de *Netsu No Katachi* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
1985 Direction et chorégraphie pour l'ouvrage de photos «Luna»
1986 Création de *Unetsu* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
1987 Conception, direction et chorégraphie pour l'ouvrage de photos «Unetsu»
1988 Création de *Fushi* à Jacobs Pillow, États-Unis, musique de Philip Glass
Création de *Shijima* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
1989 Directeur artistique du Spiral Hall (Tokyo), Direction de *Apocalypse* au Spiral Hall
1990 Création de *Fifth-V* au Spiral Hall (par des danseurs des États-Unis)
1991 Création de *Omote* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
1992 Président du jury pour Les rencontres Internationales de Bagnolet
1992 1993 Création de *Yuragi* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
1995 Création de *Hiyomeki* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
1998 Mise en scène de *Trois Sœurs*, musique de Peter Eötvös (première mondiale Opéra National de Lyon)

1998 Création de *Hibiki* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
2000 Création de *Kagemi* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
2003 Création de *Utsuri* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
2005 Recréation de *Kinkan shonen* (au Biwako hall, Siga, Japon)
2005 Création de *Toki* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
2008 Mise en scène de l'opéra *Lady Sarahina* de Peter Eötvös, (première mondiale Opéra National de Lyon)
2008 Création de *Tobari* (première mondiale Théâtre de la Ville, Paris)
2008 Création de *Utsushi* (première mondiale Châteauevallon, France)

LIVRES

1982 *Sankai Juku I* livre de photographies, Shinyasosyo
1983 *Sankai Juku II* livre de photographies, Shinyasosyo
1986 *Luna - Sayoko/Sankai Juku*, photographies de Noriaki Yokosuka, Parco publishing
1994 *Unetsu Sankai Juku*, photographies de Gan Fukuda, direction Ushio Amagatsu, Libro port
1994 *Sankai Juku Amagatsu Delahaye* photographies de Delahaye, Actes Sud
1995 *Yoshihiko Ueda photo book Amagatsu*, photographies de Yoshihiko Ueda, Korin-sya
2000 *Dialogue avec la Gravité* de Ushio Amagatsu, essai, Actes Sud
2003 *Sankai Juku Amagatsu Delahaye* <nouvelle édition>, Actes Sud

photos : © Tristan Jeanne-Vales/Enguerand

NOUVEAU ! LES ÉCHAUFFEMENTS DU SPECTATEUR

Se mettre en condition pour recevoir et apprécier le spectacle, mettre son corps en jeu pour exercer son regard et le rendre disponible à l'émotion du mouvement dansé, telle est l'intention de l'échauffement du spectateur. En toute simplicité, vous explorerez les propositions gestuelles et les dynamiques développées dans le spectacle. Un moment unique pour mieux connaître la danse et enrichir votre expérience de spectateur.
Intervenante : Anne Décoret-Ahiha / anthropologue de la danse

avec Sankai Juku, le mardi 2 février de 18h à 20h à la Maison de la Danse

Entrée libre, ouvert à toutes les personnes possédant un billet du spectacle, durée de l'échauffement : 1h.
Inscription obligatoire au 04 72 78 18 18

À VOS AGENDAS

PRÉSENTATIONS SAISON 2010/11 MAISON DE LA DANSE

du samedi 24 au jeudi 29 avril

samedi 24 à 20h30

dimanche 25 à 17h

lundi 26 à 19h30

mardi 27 à 20h30

mercredi 28 à 15h

mercredi 28 à 19h30

jeudi 29 à 20h30

PRÉSENTATIONS BIENNALE DE LA DANSE 2010

du mercredi 26 au samedi 29 mai

mercredi 26 à 19h30

jeudi 27 à 20h30

vendredi 28 à 20h30

samedi 29 à 15h

samedi 29 à 20h30

À LA MAISON DE LA DANSE - ENTRÉE LIBRE

Restez connecté à l'actualité de la Maison !
Newsletter, commentaires, vidéos, Facebook...

WWW.MAISONDELADANSE.COM

prochainement

© David Berge

28 – 30 JAN. À 19H
SHANG-CHI SUN
Nüwa (création 2009)
AU STUDIO JORGE DONN
avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

 FONDATION
BNP PARIBAS

© Laurent Philippe

9 – 10 FÉV. À 20H30
CATERINA SAGNA
P.O.M.P.E.I.
AU TOBOGGAN/DÉCINES

LYON / DIRECTION : GUY DARMET
**MAISON DE
LA DANSE**

Maison de la Danse 8 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon
administration : 04 72 78 18 18 location : 04 72 78 18 00
www.maisondeladanse.com - Licences 1-125594, 2-125595, 3-125596

La Maison de la Danse remercie pour leur soutien

FONDATION
BNP PARIBAS

HOLDING TEXTILE HERMÈS

AIRFRANCE

club ENTREPRISES
MAISON DE LA DANSE

Citéa :
Appart'hôtels et Villas en France

La société TARVEL Décoration Florale pour la décoration du hall.

Partenaires de la Maison de la Danse sous l'égide du Club Entreprises :

Membres amis : Agence Immobilière Mercure Rhône-Alpes, Atelier d'Architecture Hervé Vincent, C.A.S Conseil Actions Services, CDA Informatique CLM, COFELY GDF SUEZ, Crédit Agricole Centre-Est, Hôpital Privé Jean Mermoz
Membre associé : Caisse d'Épargne Rhône-Alpes Lyon

Les artistes ont le plaisir de séjourner à la résidence CITÉA Lyon 8e.