

Saison 2009 - 2010 / Danse

TRAVELOGUE I-TWENTY TO EIGHT

SASHA WALTZ & GUESTS

Ma 24, Me 25 octobre à 20h

TRAVELOGUE I - TWENTY TO EIGHT

Photo : Sebastian Bolesch

Durée : 1h sans entracte

TRAVELOGUE I - TWENTY TO EIGHT

SASHA WALTZ & GUESTS

Conception et direction artistique **Sasha Waltz**

La pièce a été développée par et
avec les danseurs **Nasser Martin-Gousset,**

Ákos Hargitay/Thomas Lehmen,

Charlotte Zerbey,

Takako Suzuki, Sasha Waltz.

Scénographie **Barbara Steppe**

Décors **Thomas Schenk**

Musique **Tristan Honsinger Quintett,**

Jean-Marc Zelwer

(Le Tourment de Vassilissa la Belle)

Lumières **André Pronk, Tomski Binsert**

Avec

Chorégraphie, danse

Davide Camplani,

Edivaldo Ernesto,

Mamajeang Kim,

Yael Schnell,

Florencia Lamarca

Équipe technique :

Son, accessoires **Lutz Nerger**

Direction technique **Martin Hauk**

Costumes **Emily Abel**

Répétition **Takako Suzuki**

Assistant à la direction technique **Steffen Döring**

Responsable des tournées **Karsten Liske**

Management Sasha Waltz & Guests **Jochen Sandig**

Coproduction Sasha Waltz & Guests, Grand Théâtre de Groningen, NL

Avec l'aimable soutien du Département des Affaires Culturelles de Berlin, du Fonds of Performing Arts d'Essen et de Initiative Neue Musik Berlin e.V. Sasha Waltz & Guests est soutenu par Hauptstadtkulturfonds.

FRANCE CULTURE, TÉLÉRAMA ET FRANCE BLEU NORD sont les médias partenaires de *Travelogue I - Twenty to eight* à l'Opéra de Lille.

SEMAINE SASHA WALTZ & GUESTS DU 24 AU 29 NOVEMBRE À L'OPÉRA DE LILLE

L'Opéra de Lille invite pour 3 rendez-vous la compagnie de la chorégraphe allemande **Sasha Waltz** :

24 et 25 novembre à 20h
TRAVELOGUE I - TWENTY TO EIGHT

Cette pièce, l'un des premiers grands succès de Sasha Waltz, est l'occasion de découvrir le langage poétique, émouvant et sensuel, si caractéristique de la chorégraphe.

Tarifs de 5 à 21 €

25 novembre à 18h et 26 à 20h
MY DEAREST... MY FAIREST...

Présenté dans le Foyer, ce petit bijou de fantaisie est signé par deux artistes de la compagnie, Joanna Dudley et Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola.

Tarifs 8€/Réduit 5 €

28 novembre à 20h et 29 à 16h
MEDEA

Sasha Waltz revisite le mythe de Médée, à partir de l'opéra du compositeur Pascal Dusapin interprété par le Vocalconsort Berlin et l'Akademie für Alte Musik Berlin, avec la voix de Caroline Stein en Médée.

Tarifs de 5 à 31 €

Informations / réservations : 0820 48 9000 ou www.opera-lille.fr

SASHA WALTZ

À propos de *Travelogue I - Twenty to eight*

« Humour, agression et sensualité sont trois éléments importants de mon travail chorégraphique. L'usage d'objets, les décors, le travail filmé et les mouvements grotesques des films muets sont des sources d'inspiration majeures dans le développement de mon vocabulaire chorégraphique. Le langage est expressif et émotionnel, mais laisse quelques espaces d'abstraction. Je me suis concentrée sur les détails et la subtilité du geste et de l'action pour créer une image complexe et rythmée de notre temps. Clichés et stéréotypes transforment les personnages en caricatures d'eux-mêmes. La musique est un moteur dans la création de mes chorégraphies. Pour *Travelogue* la musique est une composition originale de Tristan Honsinger.

Le point de départ de *Travelogue I - Twenty to eight* est la cuisine. C'est dans cet espace que cinq personnages sont amenés à se rencontrer. La cuisine est un espace-miroir, dans lequel les rituels, les habitudes et les comportements de chacun peuvent être observés et se reflètent tels qu'ils sont en vérité. À travers ces reflets, un réseau de relations prend forme. Les personnages courent partout, leurs gestes semblent névrotiques et obsessionnels, ils sont seuls et éperdus, il leur est impossible de trouver une issue – ils sont prisonniers dans leur structure sociale.

J'aime utiliser des objets, leur côté concret : par exemple un frigidaire, un téléphone, un lit, pour y confronter mes recherches chorégraphiques. Cette pièce parle de toi et moi, nos vies, nos modes de vie, de la banalité et de la simplicité des choses. Je veux montrer la beauté des objets ordinaires, une beauté qu'on ne voit plus.. Notre réalité devient un rêve. Cette pièce est née aussi d'une passion pour le cinéma et les stars. Nous avons décidé de devenir nos propres héros, imparfaits, laids et beaux autant qu'on peut l'être... J'ai été très inspirée par *Un Chien Andalou* de Luis Buñuel et Salvador Dali et *À Bout de Souffle* de Jean-Luc Godard. »

Sasha Waltz

SASHA WALTZ

La beauté des choses ordinaires

Une œuvre fondatrice

En 1993, Sasha Waltz, trente ans, débarquait sur la scène chorégraphique avec ce *Travelogue I – Twenty to eight*, première partie d'une trilogie culte et acte fondateur d'une démarche qui l'imposa vite comme nouvelle figure de la post-danse-théâtre. Soit une danse taillée à vif dans la litanie des rituels sociaux, qui ne craint pas d'en découdre avec la triviale réalité ni de fouiller derrière le décor pour éclairer à blanc les convulsions de notre époque. Le regard incisif, mâtiné d'ironie drolatique, la chorégraphe allemande arpente les territoires du réel, observe ses congénères et scrute ses souvenirs avec la lucidité cruelle d'une entomologiste. De ces fragments prélevés dans l'anodin des comportements, elle tire la fresque acerbe et cocasse d'une humanité fragile, où le corps trahit la brutalité de l'existence et la prégnance des schèmes sociétaux. Où l'indicible s'échappe des menues attitudes, comme par inadvertance. « *Twenty to eight* représente une étape majeure de mon parcours artistique. Ce fut la première pièce que je créais à Berlin, la première aussi financée par des partenaires, raconte-t-elle. Elle a marqué la reconnaissance de mon travail. »

La rencontre au cœur du processus créatif

« Je voulais montrer la beauté des choses ordinaires, qui est là et que nous ne voyons plus. Je me suis concentrée sur les détails et la subtilité de la gestuelle et de l'action pour créer un tableau complexe et rythmique de notre temps. Les clichés et les stéréotypes transforment les personnages en caricatures d'eux-mêmes », poursuit-elle. Tics et manies, réflexes et gestes, esquives et offensives, habitudes et incertitudes... composent les éléments d'un vocabulaire ensuite distordu, décalé, poussé jusqu'à l'absurde à force de répétition et détournement. « Pour élaborer la matière chorégraphique, nous avons travaillé à partir d'improvisations sur l'univers du quotidien, mais également beaucoup à partir des recherches de chacun sur des thèmes personnels, se souvient Nasser Martin-Gousset, qui fut de la création. Nous vivions alors dans l'ancien Berlin-Est, quartier très abîmé, vieilli et pauvre dans ces années qui ont suivi la chute du mur. L'esthétique du spectacle garde quelque chose de cette simplicité et de cette atmosphère. » Marquée par l'expérience polyglotte de la *Plaque tournante*¹ de Mark Tompkins, Sasha Waltz venait de fonder sa compagnie et avait regroupé autour d'elle quelques invités, venus de France (Nasser Martin-Gousset), de Hongrie (Ákos Hargitay), du Japon (Takako Suzuki) et des États-Unis (Charlotte Zerbey), tous danseurs de forte trempe engagés dans une démarche de création.

La vie... tout simplement

Frottant humour grinçant, rythmique expressionniste du cinéma muet et violence exaspérée, les cinq locataires éreintent cette rhétorique de la gestique familière comme pour en extirper la vérité crue. Peu à peu, la maisonnée bascule dans un monde surréaliste où le burlesque le dispute à l'émotion, les fièvres nocturnes aux frustrations muettes. « Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infra-ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire ? Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêves. Mais où est notre vie. Où est notre corps ? Où est notre espace ? » demandait Georges Perec¹. *Travelogue 1 - Twenty to eight* casse la gangue aveugle des habitudes pour en cerner le sens caché et questionner ces « choses communes » : essayer de dire ce que nous sommes.

Par Gwénola David

Extrait du *Journal n°163* du Théâtre de la Ville

Avec l'aimable autorisation du Théâtre de la Ville, Paris.

1 - Série de spectacles, créés de 1990 à 1992 dans dix villes européennes, par Mark Tompkins avec sa compagnie et des danseurs, des musiciens et des plasticiens invités.

2 - *L'Infra-ordinaire*, Le Seuil, 1989.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Sasha Waltz conception et direction artistique

Sasha Waltz est née en 1963 à Karlsruhe, en Allemagne. Elle étudie la danse avec Waltraud Kornhaas et à la School for New Dance Development (SNDO) à Amsterdam. Elle travaille brièvement à New York où elle se produit avec Pooh Kaye, Yoshiko Chuma, et Lisa Kraus, entre autres. En 1993 elle fonde sa compagnie, Sasha Waltz & Guests, avec Jochen Sandig. En 1996 elle inaugure les Sophiensaele, un théâtre cofondé avec Jochen Sandig. Elle travaille avec de nombreux artistes contemporains, dont Laurie Booth, Mark Tompkins, David Zambrano, Tristan Honsinger, et Frans Poelstra. Elle reçoit plusieurs récompenses, notamment en 1994 le prix de la chorégraphie au Concours International des Chorégraphes de Groningen et le prix de la critique du Berliner Zeitung pour *Travelogue I-Twenty to Eight*. En septembre 1999, elle devient l'un des directeurs artistiques de la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlin. En 2004, redevenue indépendante, la compagnie Sasha Waltz & Guests réalise sa première production d'opéra *Dido & Aeneas* sur la musique de Purcell, créée au Grand Théâtre de Luxembourg et au Staatsoper Unter den Linden de Berlin. En 2007 Sasha Waltz crée, parmi d'autres projets, deux ballet-opéras : en mai, dans le cadre de Luxembourg Capitale Européenne de la Culture 2007, *Medea*, sur la musique de Pascal Dusapin et le texte de Heiner Müller, est créé au Luxembourg. En septembre la pièce est créée au Staatsoper Unter den Linden à Berlin. En octobre 2007 l'Opéra de Paris présente la chorégraphie de Sasha Waltz sur la symphonie dramatique d'Hector Berlioz, *Roméo et Juliette*. En 2010 une nouvelle chorégraphie sera créée à Zurich.

Davide Camplani chorégraphie, danse

Davide Camplani est né en 1968 à Marone, en Italie. Il étudie la danse contemporaine avec Giulia Gussago, Claudio Gasparotto et à la Folkwang Hochschule de Essen, dont il est diplômé en 1999. Il a dansé avec Giulia Gussago en Italie, la Mark Sieczkarek Company, Malou Airaudo et à l'Opéra de Bonn. Davide participe au film *Arie*, en 2003, dirigé par Gianluca Vallero en tant que chorégraphe et danseur, et au film *História*, en 2007 de Karsten Liske, comme danseur. Il fait partie de Sasha Waltz & Guests depuis 1999, et danse dans *Körper*, *nobody*, *Gezeiten*, *Medea* de Sasha Waltz, *Jagden und Formen* (Zustand 2008), *The Rest of You* de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola et *Don't We* de Luc Dunberry. Il prend également part aux nombreux projets *Dialogue* de Sasha Waltz.

Edivaldo Ernesto chorégraphie, danse

Edivaldo Ernesto est né à Maputo (Mozambique) en 1987. Il débute la danse en 1998 au sein de Tsemba Dance Group, où il travaille la danse traditionnelle du Mozambique pendant 4 ans. En 2001, il est invité à devenir membre de Ussoforal, un groupe de danse traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Puis il intègre la Compagnie nationale de Chant et de Danse du Mozambique, où il étudie la danse classique. En 2003, il rejoint la compagnie Esculturas Humanas. Il prend part aux projets chorégraphiques CulturArte (Maputo, Mozambique) et Dancas na Cidade (Lisbonne, Portugal). Grâce à ce programme il participe aux ateliers de Boyzie Cekwana et Desire Davids (Afrique du Sud), David Zambrano et Mat Voorter (Venezuela/Hollande), et Faustin Linyekula (Congo). En 2004, il participe aux ateliers de chorégraphes comme Gilles Jobin (Suisse) et Robert Hilton (Royaume-Uni), entre autres. Il danse *Habitué-se a escolher*, une pièce de fin d'étude de Faustin Linyekula et dans *Twelve flies went out at noon* dirigé par David Zambrano. En 2005, il participe à l'atelier Dance Web en Europe. Membre de Sasha Waltz & Guests depuis 2008 il danse dans les chorégraphies de Sasha Waltz : *Travelogue I - Twenty to eight* et dans le projet chorégraphique et musical *Jagden und Formen* (Zustand 2008) de Sasha Waltz, Wolfgang Rihm avec l'Ensemble Modern.

Mamajeang Kim chorégraphie, danse

Mamajeang Kim est née en Corée en 1976. Elle étudie la danse contemporaine à l'Université Hyo Sung en Corée de 1995 à 2001. Elle prend part aux chorégraphies de Kim So Ra (*The door*, *The red time*, *Winterbird*) et enseigne pour plusieurs institutions dont Hyo Sung Dance Studio et la Compagnie nationale de Danse de Corée. De 2001 à 2006, elle est membre de la Compagnie Hervé Koubi en France et danse dans *Laughterhouse of fantasy* (2004/2005), *4" 30* (2006) entre autres. Elle débute en Allemagne comme artiste invitée sur *Dialogue 06 - Radiale Systeme* de Sasha Waltz et devient membre de Sasha Waltz & Guests en décembre 2006. Elle danse dans *Medea*, *Travelogue I - Twenty to eight* de Sasha Waltz et dans le projet chorégraphique et musical *Jagden und Formen* (Zustand 2008) de Sasha Waltz, Wolfgang Rihm avec l'Ensemble Modern.

Yael Schnell chorégraphie, danse

Yael Schnell est née en 1976 à Haïfa, Israël. Entre 1992 et 1994 elle étudie à la Bat Dor Dance School en Israël où elle travaille avec des chorégraphes comme Ohad Naharin, Jiri Kylian, Wim Vandekeybus, Angelin Preljocaj, Amanda Miller, Tero Saarinen et William Forsythe. De 2002 à 2007 elle est danseuse indépendante à Berlin avec de nombreux chorégraphes dont Christoph Winkler, Paul Selwyn Norton, Sharon Paz et Jörg Schiebe. Elle développe aussi ses propres œuvres, comme *Os'ulivann* and *It looks like it's going to be a long day*. En 2007 elle devient membre permanent de Sasha Waltz & Guests. Elle danse dans *Medea*, *Dido & Aeneas*, *Allee der Kosmonauten* et *Impromptus* de Sasha Waltz et dans le projet chorégraphique et musical *Jagden und Formen* (Zustand 2008) de Sasha Waltz, Wolfgang Rihm avec l'Ensemble Modern.

Florencia Lamarca chorégraphie, danse

Florencia Lamarca est née en 1981 en Uruguay. Entre 1995 et 1999 elle étudie la danse à la Menashe Regional School, de 1999 à 2001 à la Menashe Asher School of Performing Arts en Israël. Après son diplôme elle devient membre de Bat-Sheva Company avec qui elle part en tournée en Europe, au Japon et aux États-Unis jusqu'en 2004. Outre son travail avec Sasha Waltz, Florencia Lamarca participe aux projets de T.R.A.S.H. Dance Company aux Pays-Bas et travaille avec Friederike Plafki et Paul Gazzola à Berlin. Elle danse dans *Ein Sommer-nachtstraum* de Constanza Macras/Thomas Ostermeier à la Schaubühne am Lehniner Platz. Pour Sasha Waltz & Guests elle danse dans *Travelogue I - Twenty to eight* et dans *Medea* de Sasha Waltz, récemment à la Staatsoper unter den Linden de Berlin.

Barbara Steppe Scénographie

Barbara Steppe est née en 1946 à Karlsruhe, en Allemagne. Elle vit et travaille à Berlin. Elle étudie les Arts visuels à l'Akademie der Bildenden Künste à Karlsruhe et au School of Art Institute à Chicago, où elle termine en 1988 son diplôme de Master

Thomas Schenk Décors

Thomas Schenk est né en 1958 à Mainz où il étudie l'architecture. Thomas Schenk a collaboré avec Sasha Waltz sur la scénographie de ses pièces depuis 1995, parmi lesquelles : *Travelogue III - All Ways Six Steps*, *Allee der Kosmonauten*, *Zweiland*, *Na Zemlje*, *Körper*, *noBody*, *Insideout* (salué par l'OPUS Prize 2004 "Scénographie de l'année"), *Dido & Aeneas*, *Gezeiten* et *Medea*. Il crée aussi des scénographies pour *Anything else* et *Don't* we de Luc Dunberry et *d'avant* par le collectif Cherkaoui, Jalet, Diaz de Garaio Esnaola, Dunberry. En 2007 Thomas Schenk et Pia Maier-Schriever ont créé la scénographie du *Roméo et Juliette* de Sasha Waltz pour l'Opéra de Paris.

Tristan Honsinger Quintett Musique

Tristan Honsinger, né en 1949 à Burlington, au Royaume-Uni, joue du violoncelle sur la scène free jazz et en improvisation. Il étudie le violoncelle classique au New England Conservatory à Boston avant de partir à Montréal en 1969 où il s'intéresse à l'improvisation. Honsinger part en Europe en 1974. Il travaille régulièrement à Amsterdam et se produit en tournée avec l'ICP (Instant Composers Pool) entre autres projets. Il a composé la musique de la trilogie de Sasha Waltz (*Travelogue I - Twenty to eight* (1993), *Travelogue II - Tears break fast* (1994) et *Travelogue III - All ways six Steps* (1995)).

Les partenaires de l'Opéra de Lille

Les partenaires institutionnels

L'Opéra de Lille, régi sous la forme d'un Etablissement public de coopération culturelle, est financé par
La Ville de Lille,
La Région Nord-Pas de Calais,
Lille Métropole
Communauté Urbaine,
Le Ministère de la Culture
(DRAC Nord-Pas de Calais).

Ville de Lille

Lille Métropole

Inscrite dans la durée, leur contribution permet à l'Opéra de Lille d'assurer l'ensemble de son fonctionnement et la réalisation de ses projets artistiques.

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l'Opéra bénéficie du soutien du **Casino Barrière** de Lille.

Les partenaires média

Danser
 Evéne.fr
 France Bleu Nord
 France Culture
 France Musique
 France 3 Nord-Pas de Calais-Picardie
 La Voix du Nord
 Mezzo
 Nord Éclair
 Télérama

Les artistes de l'Opéra de Lille

Le Chœur de l'Opéra de Lille
 Direction Yves Parmentier

Les résidences :

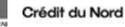
Le Concert d'Astrée
 Direction Emmanuelle Haim
L'ensemble Ictus
Christian Rizzo chorégraphe /
L'association fragile

L'Opéra de Lille et les entreprises

L'Opéra de Lille propose aux entreprises d'associer leur image à celle d'un opéra ouvert sur sa région et sur l'international, en soutenant un projet artistique innovant. Les partenaires bénéficient ainsi d'un cadre exceptionnel et d'un accès privilégié aux spectacles de la saison, et permettent l'ouverture de l'Opéra à de nouveaux publics. Pour plus d'informations : www.opera-lille.fr dans la rubrique « Les Partenaires de l'Opéra ».

Parrains d'un événement

Caisse d'Épargne Nord France Europe
 CIC Banque BSD-CIN
 Crédit du Nord
 Dalkia Nord
 Rabot Dutilleul
 Société Générale

Partenaires Associés

Caisse des Dépôts et Consignations
 Crédit du Nord
 Dalkia Nord
 Deloitte
 Eaux du Nord
 KPMG
 Meert
 Norpac
 Orange
 Pricewaterhousecoopers
 Ramery
 Transpole

Mécène et Partenaire Associé

Caisse des Dépôts et Consignations

Mécène Associé à la saison

Crédit Mutuel Nord Europe

EN DÉCEMBRE À L'OPÉRA DE LILLE LES CONCERTS DU MERCREDI À 18H
 1H DE MUSIQUE TOUS LES MERCREDIS* DANS LE FOYER DE L'OPÉRA DE LILLE

2 DÉCEMBRE	9 DÉCEMBRE	16 DÉCEMBRE
<i>Cycle Ictus/Concert commenté</i>	<i>Récital</i>	<i>Musique du monde</i>
Vertiges du Trompe-l'oreille	Chefs-d'œuvre mélodiques du XXème siècle	Psaumes de David à Constantinople
Michael Levinas Quatuor n°2	Mémoires de Ravel, Messiaen, Zemlinsky, Schoenberg, Respighi	Extraits du Livre des Psaumes (Théhilim)
Avec le Quatuor à cordes Ictus : George van Dam, Igor Semenoff violons, Aurélie Entringer alto, Geert De Bièvre violoncelle, Jean-Luc Plouvier animateur, En présence de Michael Levinas.	Avec Monica Brett-Crowther mezzo-soprano, Antoine Palloc piano	Avec Naguila : André Taib chant, Mohammed Zeftari violon, chant, Fouad Didi oud, chant, Pierre-Luc Bensoussan percussions

Tarif 8 € / Réduit 5 € / 10 concerts 50 € (* hors vacances scolaires)
 Informations / Réservations **0820 48 9000** ou www.opera-lille.fr

PICTO
 Voir avec le regard de l'autre

EXPOSITION (PETIT SALON)
 À découvrir en partenariat avec Picto.

**Photographies de Marikel Lahana,
 spectacles de l'Opéra de Lille**

Marikel Lahana est diplômée de l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles et actuellement étudiante du Fresnoy, Studio national des arts contemporains à Tourcoing.

Spectacles : Comment dire ici ?/Christian Rizzo (novembre 2008), La Périchole (janvier 2009), Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (avril 2009), Dardanus (octobre 2010).

OPERA DE LILLE

2, RUE DES BONS-ENFANTS B.P. 133
F-59001 LILLE CEDEX - T. 0820 48 9000
www.opera-lille.fr