

◆ **NOUVEAU** Téléchargez l'application Montpellier Danse, disponible sur Apple Store et Google Play

◆ Rendez-vous sur montpellierdanse.com pour en savoir plus sur les spectacles, lire des entretiens avec les artistes, voir des vidéos, écouter les conférences de presse ou télécharger les programmes de salle des spectacles.

◆ Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

MontpellierDanse montpellier.danse @MontpellierDans

LES PARTENAIRES DU 39e FESTIVAL

22 juin – 06 juillet
2019

Anne Collod & Guests

Création

Moving Alternatives

*Réinterprétation d'œuvres chorégraphiques de
Ruth Saint-Denis et Ted Shawn*

Ven. 05 et sam. 06 juillet à 18h
Théâtre de la Vignette

Anne Collod & Guests

Moving Alternatives

Réinterprétation d'œuvres chorégraphiques de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn

Création

Anne Collod poursuit avec *Moving alternatives* son intérêt pour les chorégraphes américains novateurs et se plonge dans l'œuvre foisonnante de Ruth Saint-Denis (1879-1968) et de son partenaire Ted Shawn (1891-1972). Considérés comme les fondateurs, au début du 20e siècle, avec Isadora Duncan et Loie Fuller, de la danse moderne aux États-Unis, ces deux chorégraphes furent les premiers à s'intéresser aux danses de l'Asie de l'Est et de l'Inde et à y puiser largement pour nourrir leur conception d'une nouvelle danse. Leur œuvre abordait au tournant du siècle la fascination pour l'exotisme, la place des femmes et des hommes dans la danse et défrichait de nouveaux champs artistiques.

C'est la question des représentations dans le genre et dans la culture que proposent ces deux chorégraphes qui intéressent ici Anne Collod. Comment élaborer une réinterprétation critique d'un répertoire américain né de la vision, au tout début du 20e siècle, d'une Inde fantasmée par la jeune Ruth Saint-Denis ? Comment manifester la puissance d'évocation et d'invention de ces artistes tout en portant un regard problématisé sur ces danses ? En réactivant trois soli d'inspiration indienne de Ruth Saint-Denis et deux extraits de pièces de groupe de Ted Shawn, *Moving alternatives* ouvre un espace de débat investi par six danseurs-ses également chorégraphes. A partir d'une série de prismes, elles et ils activent les multiples enjeux de la réinterprétation de ces œuvres aujourd'hui.

Anne Collod

Danseuse et chorégraphe, par ailleurs diplômée en biologie et en environnement, elle a été interprète chez différents chorégraphes avant de se consacrer à la recréation d'œuvres chorégraphiques du début du 20e siècle au sein du Quatuor Albrecht Knust qu'elle cofonde en 1993.

Poursuivant ce projet de réinterprétation d'œuvres sur le thème des « utopies du collectif » au sein de l'association *...& alters* qu'elle crée en 2005, elle fait une rencontre décisive avec la chorégraphe américaine Anna Halprin, pionnière de la danse post-moderne. En 2008, elle recrée en dialogue avec elle sa pièce phare de 1965, *Parades and changes* - recréation qui reçoit un Bessie Award en 2009 - suivie en 2011 de *Parades and changes, replay in expansion*.

D'Anna Halprin toujours, suivra, en 2016, la recréation de la *Blank Placard dance*, une performance urbaine inspirée des mouvements protestataires des années 1960. En 2014, Anne Collod crée le *Parlement des invisibles*, issu de ses recherches autour des danses macabres au Mexique et au Japon, puis en 2017 *Exposure*, une performance in-situ immersive pour une performeuse et un site industriel de production d'énergies. Elle prépare pour la saison 2020-2021 une performance jeune public intitulée *Commune utopie*. Anne Collod est également pédagogue et formée à la méthode Feldenkraï.

Les interprètes :

Ghyslaine Gau

Formée à l'ENM de Cergy-Pontoise puis au CCN de Montpellier, elle crée *Rose Revolver* en 2007, solo performatif autour des droits des femmes. Depuis 2015, elle a mis en place le chantier de recherche « *Quels corps vus d'ici ? D'une mémoire à un mouvement* » qui questionne les relations entre l'intime et le collectif. C'est un espace de recherche et de création autour de ses expériences de femme noire, danseuse où l'enjeu est de mettre en relation différents champs d'investigations et de laisser émerger des formes artistiques et performatives multiples.

Sherwood Chen

Interprète ayant travaillé avec des artistes tels que Xavier Le Roy, Min Tanaka et Anna Halprin, il est également pédagogue. Il mène des stages à l'international, dans des lieux tels que le Centre National de la Danse, Chez Bushwick... En tant que consultant culturel, il a travaillé pour plusieurs associations, fondations et jurys pour défendre les droits d'artistes aux États-Unis, notamment les artistes communautaires, autochtones et immigrés.

Nitsan Margaliot

Est né en Israël et habite à Berlin. Il est artiste chorégraphique, interprète, pédagogue, poète, être humain et nomad queer. Il a dansé avec la Batsheva Ensemble Dance Company et la Vertigo Dance Company. Il a travaillé avec des chorégraphes comme Laurent Chétouane, Maud Le Pladec et Kat Válastur. Il est cofondateur de MoRé un collectif de recherche de mouvement à Berlin. Il poursuit actuellement son Master of Fine Arts en danse à l'University of the Arts de Philadelphie sous la direction de Donna Faye Burchfield.

Calixto Neto

Venu de Pernambuco, au nord-est du Brésil, il est d'abord formé au théâtre à l'Université Fédérale de Pernambuco puis à la danse au sein du Groupe Expérimental de Danse de Recife. Intéressé par les intersections entre le champ chorégraphique et les notions d'identité, les représentations des corps (noirs) et la décolonialité, il suit entre 2013 et 2015 le master ex.e.r.ce du Centre Chorégraphique National de Montpellier. Membre de la compagnie de Lia Rodrigues entre 2007 et 2013, il est actuellement interprète pour Mette Ingvarsten et Volmir Cordeiro, et tourne également son solo *oh!rage*.

Pol Pi

Artiste chorégraphique, il est diplômé en musique classique par l'Université de Campinas (Brésil) et a suivi le master chorégraphique ex.e.r.ce à Montpellier de 2013 à 2015. Il a déjà été interprète pour Eszter Salamon, Latifa Laabissi/Nadia Lauro, Pauline Simonec etc. Il crée en octobre 2016 la compagnie NO DRAMA, avec laquelle il signe les soli *ECCE (H)OMO* (2017), *ALEXANDRE* (2018), *Me too, Galatée* (2018) et *LÀ* (2019).

Shantala Shivalingappa

Est née à Madras, élevée à Paris. Elle se produit en solo, accompagnée de ses musiciens Indiens, dans de nombreux théâtres et festivals avec le désir ardent de faire connaître le Kuchipudi en Occident. Depuis l'âge de 13 ans, elle a aussi eu le rare privilège de travailler avec les plus grands : Maurice Béjart, Pina Bausch, Ushio Amagatsu qui crée un solo pour elle : *Ibuki*. En 2013, elle remporte un Bessie Award, prix de la danse à New-York pour « performance exceptionnelle » pour *Shiva Ganga*. En 2018 le Festival Montpellier Danse programmait la première mondiale de *aSH*, portrait de Shantala par Aurélien Bory.

~ Vous pouvez télécharger ce programme ainsi que ceux de tous les spectacles du 39e Festival en vous rendant sur l'espace de téléchargement (rubrique «Ressources») sur montpellierdanse.com ~

#AnneCollod #MovingAlternatives #montpellierdanse #FMD2019

Anne Collod

Moving Alternatives

Réinterprétation d'œuvres chorégraphiques de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn

Création

Anne Collod & Guests - ...& alters

<https://annecollod.com>

Conception, direction artistique Anne Collod

Chorégraphie et textes Anne Collod et les performeuses et performeurs avec les œuvres chorégraphiques et citations de Ruth Saint-Denis & Ted Shawn // Performance Sherwood Chen, Ghyslaine Gau, Nitsan Margalio, Calixto Neto, Pol Pi, Shantala Shivalingappa

Création sonore Prier de la Marne et Vincent Thiérier // Création lumière et espace Florian Leduc assisté

de Diane Blondeau // Création costumes La Bourette - confection Marie Coudert et Annie Cassiot

Collaboration artistique Cécile Proust, Matthieu Doze

Crédit photo : Ruth Saint-Denis dans *Incense*, avec la permission de la NY Public Library / Design Ernesto Sopprani ©Strauss-Peyton/ ©Samsul Alam Helal

Durée : 1h10

Administration, production et diffusion - La Magnanerie - Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin Galamez et Lauréna De la Torre

<http://www.magnanerie-spectacle.com>

Production association ...& alters

Coproduction Festival Montpellier Danse 2019, EPPGHV La Villette Paris, Théâtre de Nîmes, Le Vivat - Scène conventionnée d'Armentières, La Maison - CDCN Uzès Gard Occitanie, Le Gymnase - CDCN de Roubaix Hauts-de-France, CCN de Nancy Ballet de Lorraine, CCN de Caen en Normandie, dans le cadre de l'accueil-studio/Ministère de la Culture, La Place de la Danse CDCN Toulouse Occitanie.

Avec le soutien du Théâtre Jean Vilar - Vitry, du Théâtre de Vanves et de Buda-Courtrai dans le cadre des accueils en résidence, d'Arcadi Ile-de-France, de la SPEDIDAM et de l'Adami. Remerciements au Jacob's Pillow, école de danse et centre d'archives - Becket, Etats-Unis.

L'Association ...& alters est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France au titre de l'aide à la structuration des compagnies de danse.

Pour cette création, Anne Collod a été accueillie en résidence à l'Agora, cité internationale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas. Ce spectacle a reçu le soutien du FONDOC, fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie. L'Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

FONDATION
BNP PARIBAS

FONDOC

SPEDIDAM
Le Centre de la danse contemporaine

Références de la pièce :

• *Fragments mémoires - archives corporelles des performeurs.ses:*

Tari Klasik Jawa Keraton Kasunanan: Java central - Sri Sutjiati Djoko Soehardjo, Bambang Besar Suryono, Rusini apprise en 2002

Thapattam, style de percussion dansé du Tamil Nadu, Sud de l'Inde

Mergulhão, pas du *Cavalo-marinho*, danse traditionnelle du Pernambuco-Brésil *Danse Malinké*, Naby Bangoura, Alseny

Soumah - Afrique de l'Ouest, apprise en 2004

Israeli Folk dance - Hora (rough impression), Israël Le samouraï, extrait de *Incarnat*, Lia Rodrigues, Brésil 2007

Extrait de *Litanies* - Les Gens du Quai - Anne Lopez, France 2002 Extrait de *Giszelle* (2001) - Eszter Salamon, Xavier Le Roy,

France 2014 Extrait d'une scène de groupe Bamboo Blues de Pina Bausch, Allemagne 2007

Cagney & Lacey - memories of police television as a child, USA - intemporel Le «dindon à quatre pattes», extrait de

Pororoca, Lia Rodrigues, Brésil 2009

Rose Revolver - Ghyslaine Gau, France 2007

Turtle - exercice proposé par la chorégraphe japonaise de butoh Yumiko Yoshioka lors d'un atelier intensif d'été à Schloss Broellin, Allemagne 2004

Extrait de *oh!rage* - Calixto Neto, France/Brésil 2018

Extrait de *Crazy Cloud*, USA Ko Murobushi & inkBoat 2010

Extrait de la danse duo «*Peer Gynt and the Green Lady*» de Peer Gynt, Irina Brook, France 2014

• **Poem of Ecstasy - poème et voix de Ruth Saint-Denis**

Poème de l'extase pour le maître Scriabin

Hollywood Bowl, Californie

3 août 1954

Ô grand maître

que votre message irisant

qui entonne à travers l'espace infini

console nos cœurs

en apprivoisant l'immortalité

À la symphonie merveilleuse de l'âme

en perpétuel mouvement vers l'essence

de l'esprit de la créativité

nous, vos serveurs

qui bougeons à l'unisson

de vos mesures incomparables

y venons pour vous saluer.

• **Incense – Chorégraphie Ruth Saint-Denis -1906**

Recréation Anne Collod, à partir de la partition en cinétopographie Laban réalisée en 1981 par Jane Mariett à partir de la transmission de Karoun Tootikian

Interprétation Ghyslaine Gau // Musique Harvey Worthington Loomis jouée par Marcus Price

• **Texte extrait de *An Unfinished Life* de Ruth Saint-Denis - Dit par La Bourette**

• **Kashmiri Nautch Chorégraphie Ruth Saint-Denis 1919**

Recréation Anne Collod, à partir de la partition en cinétopographie Laban réalisée en 1981 par Jane Mariett, Michele Neave, Terry Richards à partir de la transmission de Karoun Tootikian

Interprétation Pol Pi // Musique The Minstrel of Kashmiri de Charles Wakefield Cadman jouée par Marcus Price

• **Lazy Nautch Chorégraphie Ruth Saint-Denis 1917**

Recréation Anne Collod à partir de la partition en cinétopographie Laban réalisée en 1981 par Jane Mariett à partir de la transmission de Karoun Tootikian

Interprétation Sherwood Chen // Musique non mentionnée - jouée par Marcus Price

• **Interview de Ted Shawn - 1963**

Vous savez, me voilà, allant vers mes 72 ans et je suis toujours aussi enthousiaste vis à vis de la danse. Je pense que c'est le plus grand art du monde, et si je suis toujours aussi enthousiasmé c'est parce que la danse mérite cet enthousiasme, parce qu'elle est unique parmi les arts. Un peintre peint une chose et elle va sur un mur ou un sculpteur fait quelque chose et ça reste là, mais c'est l'art le plus éphémère, vous l'effectuez, et il naît il meurt à l'instant même où vous le faites. Il peut en rester des films ou des photographies, des mémoires dans les esprits des gens mais ce n'est pas l'art lui-même.

• **The Dôme – 6e prélude du clavier bien tempéré - Chorégraphie Ted Shawn 1933**

Recréation Anne Collod et les performeurs.ses à partir d'un film d'archives de 1933

Interprétation Sherwood Chen, Nitsan Margalio, Calixto Neto, Pol Pi // Musique Jean Sébastien Bach

• **Texte *Dancing for Men* - Leçon 14 - Ted Shawn – 1926**

• **Kinetic Molpai – extrait – Chorégraphie Ted Shawn 1935**

Recréation Anne Collod et les performeurs.ses à partir d'un film d'archives de 1935

Interprétation Sherwood Chen, Ghyslaine Gau, Nitsan Margalio, Calixto Neto, Pol Pi, Shantala Shivalingappa
Musique Jess Meeker

• **Texte extrait de *An Unfinished Life* de Ruth Saint-Denis - Dit par La Bourette**