

SAISON

2014

2015

Place des Arts

DOSSIER DE PRESSE

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
(Allemagne)

VOLLMOND
PINA BAUSCH

12, 13, 14 et 15 novembre 2014
Théâtre Maisonneuve

Durée : 2 h 30 incluant entracte

Tournée : 7, 8 novembre 2014 – Centre national des Arts, Ottawa

La compagnie de renommée mondiale Tanztheater Wuppertal Pina Bausch est enfin de retour à Montréal avec *Vollmond*, une œuvre majeure de la regrettée chorégraphe allemande Pina Bausch, légendaire pour avoir initié le grand mouvement de la danse-théâtre qui révolutionna la danse et influence encore des générations de créateurs.

CRÉDITS

Une pièce de Pina Bausch

Mise en scène et chorégraphie Pina Bausch

Décor Peter Pabst

Costumes Marion Cito

Collaboration musicale Matthias Burkert, Andreas Eisenschneider

Collaboration Robert Sturm, Daphnis Kokkinos, Marion Cito

Assistante Décor Alexandra Corrazola

Assistant aux costumes Jo van Norden

Danseurs Pablo Aran Gimeno, Rainer Behr, Silvia Farias Heredia, Ditta Miranda Jasjfi, Dominique Mercy/Scott Jennings, Nazareth Panadero, Helena Pikon, Jorge Puerta Armenta, Azusa Seyama, Julie Anne Stanzak, Michael Strecker, Fernando Suels Mendoza

Musique Amon Tobin, Alexander Balanescu mit dem Balanescu Quartett, Cat Power, Carl Craig, Jun Miyake, Leftfield, Magyar Posse, Nenad Jelić, René Aubry, Tom Waits

Création 11 Mai 2006, Wuppertal

Droits de représentation L'Arche Éditeur

Directeur artistique Tanztheater Wuppertal Pina Bausch Lutz Förster

Directeurs de répétition Daphnis Kokkinos, Robert Sturm

Directeur technique Jörg Ramershoven

Assistants lumières Peter Bellingshausen, Kerstin Hardt (invité)

Son Andreas Eisenschneider

Régie Andreas Deutz

Techniciens de plateau Dietrich Röder, Martin Winterscheidt

Accessoiriste Jan Szito

Habilleurs Harald Boll, Silvia Franco, Andreas Maier, Ulrike Schneider

Directrice de ballet Ernesta Corvino

Ostéopathe Jochen Heisterbach

Directeur général du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch Dirk Hesse

Assistante personnelle de la direction Sabine Hesseling

À PROPOS DE L'ŒUVRE - *VOLLMOND*

Créée en 2006 en hommage à Thomas Erdos, agent, conseiller et confident de Pina Bausch, *Vollmond* est l'une des dernières œuvres de l'illustrissime Allemande et signifie littéralement « pleine lune ». Comme à l'habitude, c'est la profonde humanité de ses 12 fabuleux danseurs-acteurs, tous âges et origines confondus, qui s'exprime sans fard, entre désir d'amour et solitude, entre rires et larmes, entre apathie somnambulique et vitalité saisissante. Livrés sur une avant-scène dénudée, des solos poignants, vertigineux, époustouflants alternent avec des rencontres et jeux de séduction sensuels ou ludiques et des sketches théâtraux cocasses dans la scénographie sublime de Peter Pabst, un collaborateur de longue date. On y retrouve, autour d'un immense rocher aux allures lunaires, le motif de l'eau si cher à la Dame de Wuppertal avec, entre autres, des bouteilles, des verres, des bassines et un lac dans lequel on glisse, on nage, on se bat et on s'ébat sous une pluie intermittente qui tombe en cataractes ou en très fine bruine. Une œuvre comme un rituel païen porté par la fureur de vivre et de danser, qui croque des images puissantes et avec laquelle « Pina Bausch inscrit un rêve de vie qui rend compatible réalité et féerie. Jusque dans la mort. » (*Le Monde*, Paris)

Le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch est enfin de retour à Montréal après y avoir présenté *Kontakthof* au Festival international de nouvelle danse en 1985 ainsi que *Le sacre du printemps* à l'occasion des Jeux Olympiques de 1976.

EXTRAITS DE PRESSE

« Songe. Une fois encore la fluidité surréelle avec laquelle les protagonistes se relaient subjugué. Courses-poursuites laissant dans la seconde la place au songe. Apparitions, disparitions imperceptibles. Nul hiatus. Un coup de nuque, un mouvement de longue chevelure, une torsion indianisante des mains. Et cette façon dont parfois les danseurs se palpent les côtes, le front ou les maxillaires, se demandant où ils en sont et s'ils y sont... » (*Libération*, Paris)

« [...] En d'autres termes, performances théâtrales et chorégraphiques se fondent pour former un baptême de la danse inouï, un hymne puissant à la vie. Tant d'esthétisme inonde le cœur. Merci, Pina. » (*Lestroiscoups.com*, Avignon)

“This is the kind of carnivalesque celebration that only Bausch could orchestrate, teetering between ecstasy and danger. Even if *Vollmond* doesn't venture into the darkest chambers of her vintage work, it unlocks doors in the imagination, to which only she had the keys.” (*The Guardian*, Londres)

PINA BAUSCH (1940-2009), LA DAME DE WUPPERTAL – CHORÉGRAPHE

Philippina Bausch, dite Pina, est née à Solingen, petite ville de la Ruhr. Ses œuvres portent le regard sombre et tendre qu'elle pose, dès l'enfance, sur le monde et sur la condition humaine, cachée sous les tables du bistrot que tient son père et qui inspireront la scénographie des emblématiques *Café Müller*, *Kontakthof* et *Bandonéon*. Monstre sacré de la scène chorégraphique du XXe siècle, elle a révolutionné le spectacle vivant en devenant la figure de proue du mouvement de la danse-théâtre, influençant plusieurs générations de créateurs. Parmi les distinctions qu'elle a reçues, trois prix majeurs lui ont été décernés pour l'ensemble de sa carrière. Elle est décédée en 2009 à l'âge de 68 ans.

C'est avec Kurt Jooss, le précurseur de ce grand mouvement, que Pina Bausch entame sa formation à l'âge de 15 ans à la Folkwang-Hochschule d'Essen. À 19 ans, elle s'envole pour New York où elle étudie à la Juilliard School, danse pour divers chorégraphes et intègre le Metropolitan Opera puis, le New American Ballet. De retour en Allemagne en 1962, elle est soliste au Folkwang-Ballett et assistante de Jooss dont elle prend la relève à la Folkwang-Hochschule en 1969. Cette année-là, l'un de ses premiers essais chorégraphiques est primé au Concours de Cologne. En 1973, elle accepte la direction du Ballet de Wuppertal qu'elle rebaptise bientôt Tanztheater Wuppertal et où elle fait scandale en revisitant des classiques tels qu'*Orphée et Eurydice* (1975), *Le Sacre du printemps* (1975) et *Barbe-Bleue* (1977), et en introduisant dans son travail le concept de danse-théâtre dès 1976. Résistant aux critiques, elle voit son succès international grandir avec, entre autres, *Café Müller* (1978) et finira par s'imposer en Allemagne où elle fut la première chorégraphe de formation moderne à pénétrer l'institution théâtrale très fermée de l'après-guerre.

En rupture avec les codes habituels de la composition chorégraphique, Pina Bausch assemble des puzzles à la narration discontinue où la danse alterne avec le jeu d'acteur et qui, avec la répétition des actions, soulignent la dérision des comportements codifiés, du jeu de la séduction et la violence de petits gestes quotidiens. Évacuant les concepts de personnages et d'interprètes, elle travaille à même le corps, le vécu et la mémoire de ses danseurs, les impliquant dans le processus de création pour puiser aux sources de l'enfance et creuser les thèmes de l'identité, du désir et des rapports hommes-femmes, l'humour et la dérision apparaissant dans ses œuvres comme le meilleur antidote à la solitude, au mal de vivre et au désespoir. Avec *Kontakthof* (1978), *1980* (1980) et *Nelken* (1982), une forme de tendresse s'insinue dans ses pièces et celles comme *Viktor* (1986), *Palermo, Palermo* (1989), *Masurca Fogo* (1998), *Água* (2001) ou *Nefés* (2003), qui reflètent les cultures des villes étrangères où elles ont été créées, portent une flamboyance et parfois même, une légèreté inhabituelles.

Princesse aveugle et héroïne du film *E la nave va* (1982) de Federico Fellini, Pina Bausch a aussi réalisé le film *La Plainte de l'impératrice* (1989). Elle a fait l'objet de deux documentaires, *Un jour Pina a demandé...* et *Coffee with Pina*, et Wim Wenders lui a rendu un magnifique hommage posthume avec son splendide *Pina* (2011) tourné en 3D et qui a connu un immense succès.

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH – COMPAGNIE

Basée à Wuppertal, ville industrielle de la région natale de Pina Bausch, la compagnie donne chaque année une trentaine de représentations à l'Opernhaus Wuppertal et, depuis 1979, elle a présenté chacune de ses nouvelles créations au Théâtre de la Ville à Paris. Elle reste l'une des plus demandées au niveau international.

Disposant d'un répertoire de 46 pièces, elle a gardé 29 d'entre elles bien vivantes, parmi lesquelles *Orphée et Eurydice* et *Le Sacre du printemps*, également dansées par le Ballet de l'Opéra de Paris. Caractérisées par des bandes sonores où se croisent diverses musiques du monde, la plupart de ces œuvres s'étoffent de scénographies élaborées et souvent spectaculaires (rochers massifs, cataractes d'eau, montagne de fleurs, champ d'œilletons, parois végétales, bateau...), créées depuis 1980 par Peter Pabst. On y trouve aussi les robes de soirée, les costumes deux-pièces et les chemises flottantes indissociables de l'esthétique bauschienne.

Si le Tanztheater Wuppertal a accueilli quelque 450 danseurs de tous horizons depuis que Pina Bausch en a pris la direction en 1973, la spécificité de son travail a impliqué que le noyau de la troupe reste le même au fil des ans. Par exemple, engagé en 1974, Dominique Mercy y danse encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs cet ami et complice des premières heures qui a assuré la direction artistique de la compagnie après la disparition soudaine et inattendue de la Dame de Wuppertal, en collaboration avec Robert Sturm, l'assistant personnel de la chorégraphe. Désireux de se défaire de leurs fonctions, ils ont cédé le poste en avril 2013 au chorégraphe-interprète Lutz Förster, proche collaborateur de Pina Bausch et professeur à la Folkwang-Hochschule d'Essen.

BIOGRAPHIES DES COLLABORATEURS

Décors

Peter Pabst a l'habitude de franchir les frontières. Depuis 1979, il travaille à contrat comme scénographe et créateur de costumes dans les domaines du théâtre, de l'opéra, de la danse, du cinéma et de la télévision et, jusqu'à présent, il a créé des costumes et des décors pour plus de 100 productions de théâtre et de cinéma, y compris pour le spectacle de rock *Dröhnland Symphony* et pour l'exposition *Espaces - Rêves* au Musée de Bochum, il a écrit le livre *PETER for PINA* et il a enseigné à Pékin et à Shanghai. Il a travaillé dans presque toutes les grandes villes d'Europe, ainsi qu'en Amérique du Nord et en Asie. Il a collaboré avec Luc Bondy, Klaus Maria Brandauer, Udo Lindenberg, John Schaaf, Istvan Szabo, Jürgen Flimm, Robert Carsen, Chen Shi Zheng, Tancred Dorst, Andrei Serban et beaucoup d'autres artistes. Mais ses principaux collaborateurs ont été Peter Zadek, avec qui il a entretenu une longue relation professionnelle et personnelle, et surtout Pina Bausch et son Tanztheater Wuppertal. En 1980, il conçoit son premier décor pour Pina Bausch. Ce fut le début d'une relation artistique et personnelle extrêmement étroite, une véritable collaboration symbiotique qui a duré jusqu'au décès de la grande chorégraphe, en 2009. Au cours de ces années, Peter Pabst conçoit et réalise 25 « salles de jeu » pour Pina Bausch, notamment la scénographie de *Vollmond* (pleine lune). Peter Pabst a reçu la médaille Kainz de la ville de Vienne, a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en France et s'est fait remettre le titre de Professeur par le ministre-président de la NRW.

Conception des costumes

Marion Cito est née à Berlin. Elle a obtenu sa formation de danseuse dans sa ville natale auprès de Tatjana Gsovsky qui l'a plus tard engagée au Deutsche Oper. À partir de 1972, elle a travaillé avec Gerhard Bohner à Darmstadt avant d'être recrutée par Pina Bausch, en 1976, comme assistante au Tanztheater Wuppertal où elle s'est également produite comme danseuse. À la suite du décès du scénographe et concepteur de costumes Rolf Borzik en 1980, elle a pris en charge la création des costumes, poursuivant et développant l'approche esthétique de Borzik. Elle explore avec consistance le délicat équilibre entre l'élégance et le quotidien et fait en sorte de maintenir l'allure colorée et sensuellement riche de la compagnie.

Concepteur des costumes jusqu'en 1980

Rolf Borzik est né à Posnań en 1944 et mort à Essen en 1980. Il a étudié le design à l'école Folkwang d'Essen et c'est là qu'il a rencontré pour la première fois la danseuse et chorégraphe Pina Bausch. À partir de 1973 et jusqu'à sa mort prématurée, il a conçu des décors et des costumes pour le Tanztheater Wuppertal et a exercé une influence décisive sur l'apparence de la compagnie. Les espaces et les costumes que créait Borzik étaient hors du commun, poétiques, tout en demeurant très proches du quotidien. Il jouait constamment avec les éléments naturels (l'eau, la terre) et ses costumes, malgré leur élégance et leur opulence, semblaient appartenir à la vie quotidienne. Ses créations ont ouvert une toute nouvelle perspective sur les costumes et les espaces de danse et son influence se prolonge de nombreuses années après sa mort.

Collaboration musicale

Matthias Burkert est né à Duisbourg et a étudié le piano, la trompette et le chant au Collège Wuppertal de l'Académie de musique de Cologne. À la fin de ses études, en 1978, il enseigne le piano dans cet établissement. Dès 1976, il est directeur musical du théâtre pour enfants de Wuppertal. Très tôt, il est exposé au travail de Pina Bausch et très ému par ses créations. L'improvisation est sa plus grande passion et il possède une excellente connaissance de la musique. En 1979, il commence à travailler au Tanztheater Wuppertal. Collaborant intensément avec Pina Bausch, M. Burkert exerce une influence décisive sur l'aspect musical des spectacles et il apparaît aussi sur scène dans certaines pièces. Depuis 1995, il partage avec Andreas Eisenschneider la responsabilité de la musique au Tanztheater Wuppertal.

Andreas Eisenschneider est né à Lunebourg et a grandi à Celle, où il a reçu une formation de technicien du son au théâtre de cette ville, après avoir terminé ses études. Il travaille à de nombreuses productions jusqu'en 1988, avant de venir à Essen où il collabore avec des metteurs en scène comme Hansgünter Heyme et Jürgen Bosse. Avec son grand mentor, le compositeur Alfons Nowacki, il fréquente les théâtres partout en Allemagne et dans le monde entier. Il possède une vaste connaissance de la musique et il fait preuve d'une grande aisance pour définir les besoins musicaux de chaque production. En 1995, Pina Bausch l'engage au Tanztheater Wuppertal où il prend en charge, avec Matthias Burkert, tous les aspects musicaux, de la recherche pour les nouvelles productions jusqu'à l'ingénierie du son pendant la présentation des spectacles.

*Ce dossier de presse est constitué de matériel fourni par la compagnie
et de recherches effectuées par l'équipe de Danse Danse.*