

OLGA DE SOTO

Débords

Réflexions sur La Table Verte

Un projet Tanzfonds Erbe

22 – 24 NOVEMBRE 2012

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS
41e édition

Centre
Pompidou

Débords

Réflexions sur La Table Verte

Un projet Tanzfonds Erbe
Une œuvre d'analyse dont le point de départ
est le spectacle *La Table Verte* de **Kurt Jooss**

Concept, chorégraphie, documentation, caméra et son,
Olga de Soto

Avec Fabian Barba, Alessandro Bernardeschi,
Edith Christoph, Hanna Hedman, Mauro Paccagnella,
Enora Rivière et Olga de Soto

Réalisation vidéo, Olga de Soto
Montage vidéo, Julien Contreau et Olga de Soto
Création éclairages, Philippe Gladieux
Création sonore, Mathieu Farnarier
Conception scénographie, Olga de Soto et Shizuka Hariu
Scénographie, Shizuka Hariu / SHSH
Régie Vidéo, Bram Moriau et Olga de Soto
Costumes, Dorothee Catry
Coordination technique, Daniel Huard
Traductions, Olga de Soto, Christiane Gleis, Diane Lara,
Samuel Toledo, Ecaterina Vidick
Sous-titrages, Tongues Untied
Musique, Frederic Rzewski, John Cage

Avec les témoignages de (par ordre d'apparition):
Marina Grut, Ann Hutchinson Guest, Christian Holder,
Joan Turner Jara, Nora Salvo, Jeanne Brabants,
Michèle Nadal, Hanns Stein, Andras Uthoff,
Edith del Campo, Philip Lansdale, Juan Allende-Blin,
Toer van Schayk, Fernando García, Bruno Jacquin,
Jacqueline Challet-Haas, Gerd Zacher,
Jeanette Vondersaar, Françoise Dupuy.

Durée : environ 2h

Remerciements à Juan Allende Blin, Heidi Almi, Michèle Bargues, Fernando Beltramí, Sylvain Boruel, Jeanne Brabants, Jean Cébron, Jacqueline hallet-Haas, Lucie Conrad, Edith del Campo, Thierry De Mey, Dominique Dupuy, Françoise Dupuy, Petrus Folkegard, Fernando García, Alin Gheorghiu, Marina Grut, Tal Harari, Thomas Hartmann, Ann Hutchinson Guest, Bruno Jacquin, Jooss-Archiv (Köln/Amsterdam), Hartmut Klug, Cindy Koopman, Philip Lansdale, Anna Markard, Hermann Markard, Eri Misaki, Michelle Nadal, Klaus Dieter Pett, Renate Pook, Ursula Popp, Ariane Rindle, Filipa Rola, Nora Salvo, Francis Sinceretti, Hanns Stein, Joan Turner Jara, Ann Vachon, Ramona van der Wulp, Myriam van Imschoot, Jeanette Vondersaar, Andras Uthoff, Michael Uthoff, Toer van Schayk, Claire Verlet, Guus Wijnoogst, Gerd Zacher et Hans Zullig.

Et tout particulièrement à Anne Bachy-Berthin, Anne Bautz, Marc Bouteiller, Christian Holder, Laurence Louppe, Manuela Gutiérrez, Anna Markard, Daniela Müller, Thomas Thoraush, Fabienne Verstraeten, Laurent Vinauger, Antón et Gabriel.

Production, Niels & Caravan Production
Coproduction, Joint Advenues/Tanzwerkstatt Europa (Munich), Les Halles (Bruxelles), Culturgest (Lisbonne), Le Festival d'Automne à Paris, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon (CCNM) dans le cadre de Jardin d'Europe
Avec le soutien du programme Culture de l'Union Européenne, Open Latitudes (Les Halles-Bruxelles, Latitudes-Lille, Le Manège de Mons /Maison Folie-Mons, Cialo Umysl Foundation-Varsovie, Teatro delle Moire-Milan, Sin Arts and Culture Centre-Budapest, Le phénix, scène nationale de Valenciennes, l'Arsenic-Lausanne)
Avec le soutien du programme Culture de l'Union Européenne, Tanzquartier Vienne.

Avec le soutien du TANZFONDS ERBE – Une initiative de la Fondation Fédérale Culturelle Allemande.

Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Archives Jooss (Cologne/Amsterdam), de Deutschen Tanzarchives Köln et AVEC L'AIDE du Centre de développement chorégraphique d'Uzès et du Théâtre de la Place de Liège.

Ce projet a bénéficié de bourses de recherche du Ministère français de la Culture et de la Communication ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour la réalisation du travail de recherche documentaire.

« Mémoire corporelle »

Masques utilisés pour la scène des « Gentlemen in Black » lors de la création historique de *La Table Verte* de 1932.
« Dancer looking at masks » © Fritz Henle 1935

Quand la danse explore son passé à la lumière de notre présent. Depuis une dizaine d'années, en parallèle à son travail de création où elle se concentre sur la mémoire corporelle, Olga de Soto interroge l'histoire de la danse à partir d'œuvres emblématiques du répertoire de la danse du XXe siècle. Après *histoire(s)*, créé à partir de souvenirs gardés par les spectateurs ayant assisté en 1946 à la première du spectacle de Roland Petit, *Le Jeune Homme et la Mort*, inspiré d'un argument de Jean Cocteau, elle est partie sur les traces de *La Table Verte*, ballet mythique créé en 1932 par le chorégraphe allemand Kurt Jooss, dans la période trouble d'entre-deux-guerres, et considéré comme une des œuvres des plus politiquement engagées de l'histoire de la danse. Ce projet s'articule en deux volets. Dans le premier, *Une Introduction*, lecture-performance présentée la saison dernière au Centre Pompidou, elle partageait son travail de recherche et de documen-

tation et tendait une ligne entre passé et avenir. Depuis, Olga de Soto a poursuivi son enquête en recollant des traces sur la perception de *La Table Verte* par différents spectateurs l'ayant vu à différents moments de l'histoire dans différents pays, mais aussi en interrogeant des danseurs ayant travaillé directement avec Jooss, et en particulier des danseurs ayant dansé le rôle de « La Mort » dans cette œuvre. Un groupe de danseurs a été convié à s'emparer de cette matière pour l'interroger. Sachant que l'importance de *La Table Verte* ne tient pas seulement à sa dimension esthétique, mais aussi au fait qu'il s'agit d'une œuvre politiquement engagée en pleine montée du nazisme. Quelle est aujourd'hui encore la charge d'une telle œuvre ? C'est tout l'intérêt de ce travail sur la mémoire où le corps du danseur confronte sa pratique aux différentes strates du passé, devenant à la fois enquêteur et objet de sa propre enquête.

Hugues Le Tanneur

Olga de Soto

Chorégraphe et interprète chorégraphique, née en Espagne et établie à Bruxelles depuis 1990.

Après une formation en danse classique, danse contemporaine et solfège dans son pays natal, à l'Ecole Supérieure de Musique et de Danse, au Conservatoire Supérieur de Musique de Valence ainsi qu'à Madrid, Olga de Soto s'est formée au sein de la prestigieuse école du CNDC d'Angers, alors dirigée par Michel Reilhac.

En tant qu'interprète chorégraphique, elle a travaillé avec Michèle Anne de Mey, dans les spectacles *Trois danses hongroises* de Brahms, *Sinfonia Eroica* et *Châteaux en Espagne*; Pierre Droulers, dans le spectacle *Comme si on était leurs petits poucets* et dans le projet *Thé dansant*, développé à Plateau – Bruxelles; Claudio Bernardo, pour la création de *Dilatatio*; Felix Ruckert, dans le spectacle *Hautnah !...* Elle a fait partie des artistes invités dans le cadre du projet de Meg Stuart *Crash Landing @ Leuven*. Ces dernières années, elle a travaillé avec Boris Charmatz, dans le spectacle *Con forts fleuve* et avec Jérôme Bel durant plus de cinq ans, en tant qu'assistante et performeuse dans le spectacle *The Show Must Go On*, présenté dans de nombreux pays à travers le monde.

Elle débute son travail de création, axé sur la recherche et l'écriture chorégraphiques, en 1992, avec la création du solo *Patios*, réalisé à partir de l'analyse de *quatre études pour piano* de Claude Debussy, présenté en première partie au Festival Bellone-Brigitlines à Bruxelles, avant d'être programmé dans divers pays européens.

Un an après, Olga crée son deuxième solo, *I believe that if I act... (...upon the dimension of time it will be difficult to find myself at the place where I am expected to be)*, en Norvège. En 1995, elle commence à explorer d'autres formes et formats et crée le spectacle *A destiempo* (au Bergen Internasjonale Teater, en Norvège) et l'installation *Sueño* (pour el Parque Güell de Barcelone).

Une partie de son travail de recherche et d'écriture a été réalisé en dialogue avec l'étude d'œuvres musicales de compositeurs contemporains, tels que Salvatore Sciarrino, Michael Jarrell, Kaija Saariaho, Stefano Scodanibbio, Frederic Rzewski, Denis Pous-

seur, etc., en collaborant durant plusieurs années avec l'IRCAM, à Paris.

En 1996, elle crée le duo *Winnsboro Cotton Mill Blues*, au Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse. En 1997, le solo *Murmures*, au Festival de la Nouvelle danse d'Uzès ainsi que les duos *Strumentale*, au Teatro Nacional de las Artes, Mexico DF et *Seuls bruits des corps entre eux*, qui sera présenté accompagné des trois pièces précédentes regroupées sous le titre de *Paumes*, une suite de pièces courtes qui exploraient différents rapports à la musique contemporaine, présentées en première en 1997, au Théâtre de la Balsamine, à Bruxelles. En 1999, elle crée *anarborescences*, au Théâtre de la Cité internationale, à Paris; en 2001 *Eclats mats*, au Centre Pompidou; en 2004, *INCORPorer*, au Centre Pompidou, premier solo accompagné d'une suite de quatre soli; *histoire(s)*, créé au Kunstenfestivalde-sarts, à Bruxelles, en 2004. Cette année-là, elle débute le projet de création d'une suite de soli accompagnés qui s'étalera sur cinq ans et verra la création de *INCORPorer ce qui reste* (soli accompagnés #1 et #2) au Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort, en 2006, *INCORPorer ce qui reste ici au cœur* (soli accompagnés #1, #2 et #3), en 2007 dans la Biennale Charleroi/Danses 07, à Bruxelles, et *INCORPorer ce qui reste ici au dans mon cœur*, au Centre Pompidou, à Paris, en 2009. En 2010, elle crée *Une Introduction* au Festival Tanz Im August, à Berlin.

Depuis une dizaine d'années, le travail qu'Olga développe se concentre sur le thème de «la mémoire» et se présente sous deux axes: le premier se focalise sur l'étude de la mémoire corporelle, présente dans des pièces telles que *Murmures*, *Eclats mats* ou la suite de soli accompagnés *INCORPorer ce qui reste ici au dans mon cœur*, et le deuxième se concentre sur la mémoire perceptive, celle des spectateurs, notamment dans le spectacle *histoire(s)*, ainsi que celle des danseurs, en plus de celle des spectateurs, dans son projet actuel.

Olga de Soto est artiste en résidence aux Halles de Bruxelles et en résidence administrative à La Raffinerie – Charleroi/Danses, Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.festival-automne.com – 01 53 45 17 17 / www.centrepompidou.fr – 01 44 78 12 33

Partenaires médias du Festival d'Automne à Paris

Le Monde

laRockupibles

arte

STILETTO

francetélévisions

Photo couverture: rehearsal 1964 Jean Cébron, Kurt Jooss, Pina Bausch, Erika Fabry © Ger J van Leeuwen.

Conception graphique: Éric de Berranger, Denis Bretin