

La Bâtie
FESTIVAL DE GENÈVE
3 au 18 septembre 2010
www.batie.ch

DOSSIER DE PRESSE

DANSE
CRÉATION 2010
1ÈRE SUISSE

B.O.

THOMAS HAUERT (CH - BE) ZOO

You've changed

Salle des Eaux-Vives
Sa 4, di 5 sept à 19h
Lu 6 sept à 21h

CHF 26 (tarifs réduits 17 /12)

Durée : env 70'

Billetterie

St-Gervais Genève
5, rue du Temple
1201 Genève
+4122 738 19 19
billetterie@batie.ch
www.batie.ch

Venu présenter son spectacle *Accords*, et *Ha Mais* (avec un groupe de danseurs mozambicains) à La Bâtie 2008, puis croisé comme danseur en 2009 dans la création *Talk Walk Chalk* du Belge Pierre Droulers, ce Suisse établi à Bruxelles poursuit sa recherche du mouvement improvisé et induit par le son pour aboutir à une chorégraphie musicale dans sa nouvelle chorégraphie *You've changed*.

Déployant un réseau prodigieusement complexe de mouvements connectés dans le temps et l'espace, le langage chorégraphique de Thomas Hauert pourrait être perçu comme un développement de la tradition initiée par des maîtres de la danse abstraite tels que Trisha Brown. Pourtant, son «écriture» fortement polyphonique vient au jour sur scène entièrement par l'improvisation. Plutôt que de fixer le mouvement, Thomas Hauert construit des structures sociales qui encouragent la créativité. Ce qui rend son œuvre singulière, et signifiante, c'est qu'elle vise à faire émerger l'ordre à partir du désordre, la forme à partir de l'informe, un groupe à partir d'individus, tout en tirant parti de la qualité exceptionnelle de tension, de perception, d'attention et de concentration rendue possible par l'improvisation.

La chorégraphie apparaît comme un microcosme dans lequel des individus négocient en permanence leur liberté et leur créativité avec leur volonté de se relier aux autres. Touchant aux notions de libre arbitre et de responsabilité, elle semble traduire les négociations, conflits, tensions et résolutions à l'œuvre dans ces systèmes sociaux. Dans l'espace d'un spectacle, il y a l'indétermination, la justification rétrospective, l'improvisation du brico-

Concept, mise en scène et chorégraphie
 Thomas Hauert

Interprétation, chorégraphie
 Thomas Hauert, Fabian Barba, Liz Kinoshita, Albert Quesada, Gabriel Schenker, Theodossia Stathi, Gabor Varga et Samantha van Wissen

Musique
 Dick van der Harst

Musiciens sur l'enregistrement
 Dick van der Harst, Inez Carsauw, Lander Gyselinck, Jouni Isoherranen, Els van Laethem, Simone Vierlinger

Scénographie, lumière et vidéo
 Jan Van Gijssel

Musique électronique et design sonore
 Peter Van Hoesen

Costumes
 OWN

Textes pour la musique
 Paola Bartoletti

Production
 ZOO

Coproductions
 Festival Alcantara – Lisbonne,
 Kunstenfestivaldesarts – Bruxelles,
 La Bâtie-Festival de Genève,
 Kaaithheater – Bruxelles,
 Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, LOD – Gand, Centre chorégraphique de Franche-Comté à Belfort, Theaterhaus Gessnerallee – Zurich, Dampfzentrale – Bern

Projet coproduit par NXTSTP, avec le soutien du Programme Culture de l'Union européenne

Soutiens
 Vlaamse Overheid, Ministère de la Communauté française de Belgique – Service de la Danse, Pro Helvetia-Fondation suisse pour la Culture, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse Résidences et accueils studio: Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l'accueil studio, Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Franche-Comté et de la convention culturesfrance / Conseil régional de Franche-Comté - Belfort, Charleroi/Danses, Centre chorégraphique de la Communauté française - Charleroi, Kaaithheater – Bruxelles, Ultima Vez – Bruxelles, Rosas – Bruxelles, Wallonie Bruxelles International

En partenariat avec l'adc
Première : 3 juin 2010 au festival Alcantara / CC Belém - Lisbonne
www.zoo-thomashauert.be

leur, une vision limitée, des opportunités découvertes trop tard, la tentation de suivre des chemins familiers et un futur ouvert. En un sens, les forces avec lesquelles nous nous confrontons avec notre condition humaine. L'imperfection devient la signature personnelle de l'engagement, l'index d'une quête continue de vertu, plutôt qu'un signe public d'échec.

Dans *You've changed*, la chorégraphie se déploie sans l'intervention d'une autorité centrale. Elle forme un système intégré dynamique par lequel certains danseurs initient du mouvement et d'autres réagissent à celui-ci, cette réaction déclenchant un autre mouvement à l'intérieur de la même structure ou initiant un tout nouveau développement. Puisant librement dans un répertoire partagé de principes physiques incorporés pendant un long processus de création, les danseurs sont responsables de l'invention et de l'exécution de leur propre mouvement sur scène, mais aussi de la création et du développement des structures de groupe. Ils doivent adapter leur rôle individuel au sein d'une constellation dynamique dont les mécanismes se transforment en permanence.

Virtuose.

Un véritable défi.

Mais également une puissante assertion : les capacités cognitives d'un tel système dépassent de loin la simple somme des capacités individuelles des danseurs. Pour une large part, il repose sur l'intuition – comme Thomas Hauert le souligne, une faculté neurophysiologique susceptible d'être développée par l'expérience. Le comportement y est continu, chaque état du système déterminant l'état suivant de telle manière que la structure formelle évolue en permanence. Complexe et imprévisible. Le spectateur voit sans cesse des structures formelles émerger et se désagréger avant même de se compléter.

La chorégraphie ainsi créée porte une qualité que l'on pourrait décrire de *musicale*. La relation entre la danse et la musique est une dimension que Thomas Hauert explore sans relâche depuis le début de sa carrière. Dans *Accords*, par exemple, un spectacle présenté à La Bâtie 2008, les danseurs « se greffent » sur des pièces musicales existantes en jouant de leurs corps comme d'instruments, la musique étant rendue « visible » par un réseau complexe d'actions et de réactions individuelles et supra-individuelles. Dans *You've changed*, au contraire, le mouvement préexiste la musique. Plus encore, c'est la musicalité inhérente du mouvement qui a servi de base pour la composition musicale. Thomas Hauert a demandé à Dick Van der Harst, artiste en résidence chez LOD et célèbre entre autres pour ses collaborations avec les metteurs en scène Alain Platel et Eric De Volder, de composer une musique originale sur une danse proposée par les performers de ZOO – un complexe développement chorégraphique improvisé fixé en vidéo. Non de la transposer mimétiquement en musique, mais de mettre en œuvre sa créativité pour composer en répondant à et en se greffant sur ses structures, textures, relations spatiales, rythmes, etc.

You've changed témoigne d'un véritable amour pour la danse comme forme, comme langage, comme technique. C'est une pièce physique à expérimenter de façon très directe. L'authentique plaisir de la danse. Mais c'est aussi plus que cela. Un des fondamentaux du travail de Thomas Hauert est qu'il préserve la liberté des performers comme des spectateurs. Touchant à la relation entre la liberté individuelle et la cohésion sociale, *You've changed* réactive depuis une perspective contemporaine des ques-

tions qui ont une longue histoire. Viennent à l'esprit, en particulier, les expériences culturelles utopiques des années 1960, un moment d'articulation où les rêves d'ingénierie sociale du modernisme s'effondrent sous les attaques d'une vision nouvelle, postmoderne, du « sujet ». La période, aussi, où ont pris place dans le champ de la danse des expérimentations qui réverbèrent encore aujourd'hui dans un travail comme celui de ZOO. Mais depuis ce temps, l'eau a coulé et les miroirs se sont brisés... Le nouveau spectacle de Thomas Hauert pourrait nous inviter à nous poser cette question : en quoi avons-nous changé ?

BIOGRAPHIES

Thomas Hauert (Suisse, 1967)

Suisse, né en 1967. Après s'être formé à la Rotterdamse Dansakademie, le chorégraphe suisse s'installe à Bruxelles en 1991. Il danse pendant trois ans dans la compagnie Rosas d'Anne Teresa De Keersmaeker puis collabore avec Gonnie Heggen, David Zambrano et Pierre Droulers. Après la création du solo *Hobokendans*, il fonde la compagnie ZOO et initie *Cows in Space* (1998), une pièce pour cinq danseurs immédiatement couronnée aux Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à Bagnolet. Avec la même équipe de danseurs, il crée *Pop-up Songbook* (1999), *Jetzt* (2000) et *Verosimile* (2002). Son solo *Do You Believe in Gravity? Do You Trust the Pilot?* est présenté en 2001. Pour le spectacle *5* (2003), il dirige une improvisation pour dix danseurs, *Common Senses*. Avec *modify* (2004), Thomas Hauert reçoit le Prix de la danse suisse 2005. Construit sur des fragments littéraires de l'auteur néerlandais Oscar van den Boogaard, *Walking Oscar* (2006) intègre mouvement, chansons et textes. *Puzzled* (2007), qui prend comme point de départ les énigmes musicales, est créé avec l'ensemble de musique ancienne Zefiro Torna. En parallèle à son travail pour ZOO, Thomas Hauert crée encore *Ha Mais* (2002) avec un groupe de danseurs mozambicains ([La Bâtie 2008](#)), *Fold and Twine* (2006) à la Laban School de Londres, ainsi que *Milky Way* (2000), *Lobster Caravan* (2004) et *12/8* (2007) avec des étudiants de PARTS.

Dick van der Harst (Belgique, 1959)

Dick van der Harst est musicien, arrangeur et compositeur. Depuis 1989, il est compositeur en résidence dans la maison de production d'opéra et de théâtre musical gantoise LOD. Il a une très riche expérience d'écriture musicale pour la scène. Il collabore ainsi à plusieurs reprises sur des spectacles de théâtre musical avec Alain Platel (*La Tristezza Complice*), Guy Cassiers (*Kahaani* et *The Sands of Time*) et Eric De Volder (*Diep in de bos* et *Zwarte vogels in de bomen*), ainsi qu'avec Dominique Roodthoof (*L'Opéra bègue*), Koen De Sutter (*Stories of Europe – The Attendants' Gallery*), Bianca Van Dillen, Rebecca Murgi, Thierry Salmon, etc. Pour Achter 't eten, il reçoit avec Eric De Volder le Grote Theaterfestival Prijs en 2004.

A côté de son travail pour la scène, Dick Van der Harst compose pour ses propres ensembles (Audible Life Stream) ainsi que pour d'autres musiciens (entre autres le Quatuor Danel et Oxalys).

Dans ses œuvres, le compositeur mélange le jazz, le classique, le rock et la musique populaire. A chaque fois, il cherche à redéfinir le sens actuel de l'authenticité. Le résultat est une musique qui ne ressemble à aucun modèle. A l'écoute de traditions d'autres époques, d'autres pays et d'autres cultures, il relie instinctivement ces styles et ces genres à son propre univers musical. Il crée ainsi un langage artistique personnel où priment le respect, la sincérité et la maîtrise technique.

La musique de Dick van der Harst est profondément humaine et laisse une grande liberté aux musiciens qui l'interprètent. En 2001, Dick van der Harst reçoit le prix Louis Paul Boon pour son engagement social et son rapport à l'être humain, perceptible dans l'ensemble de son œuvre. Pour la même raison, la Ville de Gand le nomme compositeur en résidence pour la période 2006-2008.

Stories of Europe, une production de théâtre musical de Dick Van der Harst et Koen De Sutter, donne une vision très particulière de l'histoire de l'Europe. En 2004, Dick Van der Harst assemble un très original orchestre-fanfare de 33 musiciens, Banda Azufaifo. Inspirées par la musique du Moyen-Âge tardif et de la Renaissance, par la musique traditionnelle et populaire, par les formes de la marche et de la valse, ses

compositions pour cette formation sont enregistrées pour l'album «Dead Slow». Dans *La Maison des petites musiques cachées* (2006), il crée un langage musical original en faisant interagir différentes cultures musicales. Et pour l'album «Gloria», il rapproche des chants de Noël et Sain-Nicolas des riches traditions culturelles des communautés latino-américaine, italienne et turque de Gand.

Jan Van Gijssel (Belgique, 1975)

Jan Van Gijssel étudie les arts audiovisuels à la St-Lukas Hogeschool à Bruxelles. Par la suite, il crée les lumières pour plusieurs vidéos et spectacles de théâtre/danse, collaborant entre autres avec Ingrid von Wantoch Rekowski, Needcompany, De Filmfabriek, Lilia Mestre, Ayélen Parolin, Mette Edvardsen, Michel Yang...

Comme artiste vidéo, il travaille avec Ingrid von Wantoch Rekowski sur une installation vidéo pour l'année Rubens à Anvers. Il réalise également une vidéo pour le spectacle de danse *Too Much Night Ego* de Phillippe Blanchart et crée avec Davis Freeman et Paul Lemp la performance vidéo/théâtre *Tearjerker*. Depuis 2005, il travaille comme directeur technique et light designer pour ZOO. Il a créé les lumières et la scénographie de *Modify* (2004), *Walking Oscar* (2006), *Parallallemande* (2006), *Puzzled* (2007) et *Accords* (2008).

OWN

OWN est un label de mode créé par Thierry Rondenot (°1965) et Hervé Yvrenogeu (°1966), deux Français installés en Belgique. Ils ont été initialement formés en sérigraphie à La Cambre à Bruxelles, école où ils enseignent aujourd'hui dans la section stylisme. Couronnés au Festival de Hyères en 1994, ils fondent OWN en octobre 1998, présentant leur première collection homme quelques mois plus tard. En 2005, ils lancent également une collection femme. Les deux créateurs développent encore des projets de design et de graphisme, ainsi que des expositions à Bruxelles, Roubaix, Milan... Pour ZOO\Thomas Hauert, ils ont créé les costumes de *Verosimile*, *5*, *Walking Oscar*, la reprise de *Cows in Space* et *Accords*.

Peter Van Hoesen (Belgique, 1970)

Peter Van Hoesen est actif depuis 1988 en tant que musicien électronique et artiste audiovisuel. Son travail comprend des compositions pour des installations, des performances live, des projets dans le domaine des systèmes interactifs basés sur l'usage de senseurs et des sets DJ. Aussi à l'aise dans un centre d'arts que devant une piste de danse, il produit et joue sous son propre nom et sous ceux de Object et Vanno. Il collabore avec d'autres artistes dans des projets tels que *Bent Object*, *The Ghost In The Apartment* et *RM*. Il est membre fondateur du collectif Foton. Sa musique a été enregistrée par les labels Foton, Lan Muzic, Sub Rosa, Sound of Habib, Backroom et Brehmstrahlung. La recherche sur les hautes fréquences, la spatialisatation du son et les événements hybrides sont des thèmes récurrents dans le travail de Peter Van Hoesen. Pour ZOO, le musicien réalise le design sonore de *Walking Oscar* (2006) et *Accords* (2008).

Albert Quesada (Espagne, 1982)

Après avoir étudié la philosophie et l'ingénierie multimédia à Barcelone, Albert Quesada se forme à la Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten (MTD, 2003-2004), puis à P.A.R.T.S (2004-2008) à Bruxelles. Pendant ses études, il organise des jams hebdomadaires à P.A.R.T.S et assure des workshops dans différents lieux autour de Bruxelles. En tant que performer et chorégraphe, il crée plusieurs pièces et vidéos : *inConcert*, *Solo on Bach & Glenn*, *Be my Baby*, *Beautiful Dance*, *Around The World Project*, *Gypsy Eyes*, *Hundred Eighty*. Son travail a été présenté dans différentes structures à Bruxelles, Londres, Paris, Berlin, Vienne, Barcelone, etc.

Il travaille actuellement avec Vera Tussing sur le duo *Your Eyes*, et prépare le duo *Solos Bach & Gould*. Les deux spectacles connaîtront leur première en 2009. Albert a commencé sa collaboration avec ZOO après sa participation à la pièce *12/8* créée par Thomas Hauert pour les étudiants de P.A.R.T.S. Depuis juin 2009, il remplace Martin Kilvady dans *Accords*.

Fabian Barba (Equateur, 1982)

Entre 1993 et 2003, Fabián Barba se forme auprès de plusieurs compagnies de danse et de théâtre à Quito en Equateur. En 2004, il quitte sa ville natale pour Bruxelles en vue d'étudier à l'école P.A.R.T.S. En

tant que danseur et chorégraphe, il développe un important projet de reconstruction et de recréation des 7 solos du cycle *Shifting Landscape* de Mary Wigman (première du projet complet en octobre 2009). Il est également membre du collectif Busy Rocks, avec lequel il a créé les spectacles *Keeping Busy Keeping Still* et *Dominos and Butterflies*. Durant sa dernière année à P.A.R.T.S., il a participé au spectacle *12/8* créé par Thomas Hauert.

Samantha van Wissen (Pays-Bas, 1970)

Après ses études à la Rotterdamse Dansakademie, Samantha van Wissen entre dans la compagnie Rosas d'Anne Teresa De Keersmaeker. De 1991 à 1997, elle y participe à de nombreuses créations ainsi qu'à la reprise de pièces de répertoire. Depuis 1998, elle collabore à presque tous les projets de groupe de ZOO. Elle prend également part à Drie Zusters et Droeem, spectacles pour enfants mis en scène par Inne Goris (*Zeven*). Elle donne régulièrement des cours de danse à P.A.R.T.S, Impulstanz et ailleurs.

Gabor Varga (Hongrie, 1980)

Après une expérience comme interprète amateur de danses hongroises et tsiganes, Gabor Varga entre à la Talentum International School of Dance and Musical Art de Budapest en 1995. En parallèle, il travaille pour différentes compagnies (Budapest Folkdance Ensemble, Hungarian Festival Ballett, Szeged Contemporary Ballett).

Dès 2000, il poursuit sa formation à l'école P.A.R.T.S. de Bruxelles. Dans le cadre de ses études, il prend part en 2004 au spectacle *Lobster Caravan* de Thomas Hauert. A côté de ses propres projets, Gabor Varga travaille comme danseur avec Anne Teresa De Keersmaeker, Sioned Hews, Mette Ingvarsen, Gabriella Koutchoumova, Michèle Anne De Mey et Gilles Jobin. Il participe également à l'installation-performance *Human Writes* de William Forsythe.

Gabriel Schenker (Brésil, 1981)

Dans sa ville natale de Rio de Janeiro, Gabriel Schenker s'initie aux danses folkloriques israéliennes dès 1998. Entre 2001 et 2003, il est membre de la Cia. Deborah Colker. En 2004, il arrive à Bruxelles et s'inscrit à P.A.R.T.S. Pendant ses études, il participe à la création de nombreuses pièces en tant que performer et chorégraphe. En 2007, il entame une collaboration avec Franziska Aigner, qui mènera à la création de deux duos. Tous deux sont également membres du collectif Busy Rocks. En outre, Gabriel travaille depuis 2008 comme performer avec Alexandra Bachzetsis.

Theodossia Stathi (Grèce, 1979)

Formée au European Dance Development Center aux Pays-Bas et à P.A.R.T.S à Bruxelles, Theodossia Stathi prend également part à des workshops de Julyen Hamilton, Barre Philips, Mark Tompkins, Lily Kiara, Eva Karczag et Thomas Hauert. Elle participe au Solo Performance Commissioning Project de Deborah Hay et danse avec Ann Van den Broek. Particulièrement intéressée par l'exploration de la relation entre la danse et la musique improvisées, elle travaille avec la pianiste Marjolaine Charbin et avec Garrett List & the Riffing Society à Liège. Elle fait également partie d'un groupe d'improvisation et de performance dirigé par Julyen Hamilton.

