MC93
BOBIGNY

PASTFORWARD > L'INFLUENCE DES POST MODERNES

WHITE OAK DANCE PROJECT

DIRECTION ARTISTIQUE : MIKHAIL BARYSHNIKOV / CONCEPTION, RÉALISATION : DAVID GORDON / LUMIÈRE : JENNIFER TIPTON / SÉQUENCES VIDÉO : CHARLES ATLAS
DRAMATURGIE : JIM LEWIS
DANSEURS : RAQUEL AEDO, MIKHAIL BARYSHNIKOV, TADEJ BRDNIK, EMILY COATES, ROSALYNDE LEBLANC, MICHAEL LOMEKA, EMMANUÈLE PHUON

PRODUCTION : BARYSHNIKOV DANCE FOUNDATION / SPONSOR PRINCIPAL : THE HOWARD GILMAN FOUNDATION
AVEC LE SOUTIEN DE THE DANNY KAYE AND SYLVIA FINE KAYE FOUNDATION

CORÉALISATION : MC 93 BOBIGNY / FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS
LA MAISON DE LA CULTURE DE SEINE-SAINT-DENIS EST SUBVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION,*
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-SAINT-DENIS ET LA VILLE DE BOBIGNY
e-mail : contact@mc93.com

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

6 > 10 DÉCEMBRE 2000 / 01 41 60 72 72

France inter
www.paris-premiere.fr PARIS PREMIÈRE LA TÉLÉ QUI DONNE ENVIE DE SORTIR
Libération
LA POSTE
AIR FRANCE
RATP

AFFICHE : FRANÇOISE PARRAUD / PHOTO : ROBERT WHITMAN / IMP. : GERPAU

WHITE OAK DANCE PROJECT

Dimanche 10 DÉCEMBRE 2000

(Les fiches artistiques détaillées se trouvent dans le programme)

Scramble

Création : Simone Forti (1970)

Les interprètes de cette pièce sont des danseurs du White Oak Dance Project et des intervenants pris sur place.

(Cette pièce sera vue sur scène tandis que le public pénètre dans la salle)

Prologue

Vidéo : Charles Atlas
Photographies d'archives (pour la plupart) : Peter Moore

Voix : MIKHAIL BARYSHNIKOV

Chair Intro 2000

Conception : David Gordon (2000)

MIKHAIL BARYSHNIKOV

Chair/two times

Conception : David Gordon (1975)

RAQUEL AEDO EMMANUÈLE PHUON

Satisfyin Lover

Chorégraphie : Steve Paxton (1967)

Les interprètes de cette pièce sont des danseurs du White Oak Dance Project, et des intervenants pris sur place.

Earlyman. Deadlines.

Improvisation : Steve Paxton (2000)
Musique : Aka Gunduz Kutbay (traditionnel) / *Lumière* : Les Dickert

STEVE PAXTON

La musique traditionnelle savante turque est une musique monodique reposant sur un système modal non tempéré qui divise l'octave jusqu'à 53 intervalles inégaux. Le mot "Makam" est le nom donné à un itinéraire mélodique sur ces rapports sensibles. Chacun des ces "Makams" est caractérisé par une hiérarchie tonale précise... Une forme particulière appelée "Taksim" donne au musicien la possibilité de s'exprimer en improvisant sur le "Makam". L'instrument de musique utilisé est un tuyau à anche, le "Ney".

Homemade

Chorégraphie : Trisha Brown (1965)

MIKHAIL BARYSHNIKOV

Foray Forêt (extrait)

Chorégraphie : Trisha Brown (1990)

RAQUEL AEDO ROSALYNDE LEBLANC MICHAEL LOMEKA

Whizz

Chorégraphie : Deborah Hay (2000)

RAQUEL AEDO MIKHAIL BARYSHNIKOV TADEJ BRDNIK
EMILY COATES ROSALYNDE LEBLANC
MICHAEL LOMEKA EMMANUÈLE PHUON

(La pièce suivante sera vue sur scène pendant l'entracte):

Huddle

Création : Simone Forti (1961)

Les interprètes de cette pièce sont des intervenants pris sur place.

Carnation

Chorégraphie : Lucinda Childs (1964)

EMILY COATES

Chair/Pillow

Chorégraphie : Yvonne Rainer (1970)

RAQUEL AEDO MIKHAIL BARYSHNIKOV TADEJ BRDNIK
EMILY COATES ROSALYNDE LEBLANC
MICHAEL LOMEKA EMMANUÈLE PHUON

Flat

Chorégraphie : Steve Paxton (1964)

STEVE PAXTON

Trio A Pressured #3

Chorégraphie : Yvonne Rainer (1966)

1. De face : RAQUEL AEDO, MICHAEL LOMEKA
2. En avant : RAQUEL AEDO, TADEJ BRDNIK, EMILY COATES, ROSALYNDE LEBLANC, MICHAEL LOMEKA, EMMANUÈLE PHUON

Ouverture de *The Matter*

Conception : David Gordon (1979), avec ajout de *Broom* de Ain Gordon

MIKHAIL BARYSHNIKOV, MICHAEL LOMEKA, et des intervenants pris sur place.

Concerto

Chorégraphie : Lucinda Childs (1993)

RAQUEL AEDO MIKHAIL BARYSHNIKOV TADEJ BRDNIK
EMILY COATES ROSALYNDE LEBLANC
MICHAEL LOMEKA EMMANUÈLE PHUON

(Programme/distribution susceptibles de modifications)

La performance de *Huddle* qui a lieu dans le hall avant la représentation, est interprétée par des intervenants pris sur place.

Les images de danse que l'on a vues ce soir étaient photographiées par Peter Moore et utilisées avec l'aimable accord de Barbara Moore / Bound & Unbound.
Photos du Judson Church Theater : Peter Moore ©Estate of Peter Moore/ VAGA, NY, NY.
Photos des chorégraphes et des danseurs de PAST*Forward* : Peggy Jarrell Kaplan.

Avec la participation

de Pierre Akrich, Samira Amrouche, Marie Bonnet, Anne-Sophie Boudine, Elisabeth Cartier, Daniel Chapuis, Corinne Cuvinot, François Denis, Claire Dexheimer, Laris Dubois Flavien, Colette Funfschilling, Nathalie Glattard, Nadia Oubahi, Camille Hamache, Bruno Longelin, Victoria Ozorio, Jean-Sébastien Roux, Emmanuel Salmon, Alexandra Zonina, Sheetal Bheeka, Aziza Ben Allal, Charlotte Chamois, Christelle Garisson, Chainaiz Kadaoui, Jacqueline Ortiz, Dianke Soumare, Sébastien Desmolles, Gregory Le Mat, François Petit, Virginie Quigneaux, Emmanuel Reichman, Mathieu Forafo, Anaïs Bernier, Marie-José Cartier, Sonia Boutjeniba, Mercedes Planas, Michèle Moitel,

placés sous la responsabilité de Dietrich Sagert,

et des danseurs invités

Vincent Dunoyer, Vincent Dupont, Myriam Lebreton, Annabelle Pulcini et Fabrice Ramalingom.

La MC93 Bobigny et le Festival d'Automne à Paris

en association avec

Baryshnikov Productions

présentent

White Oak Dance Project

PAST*Forward*

L'influence des post modernes

Direction artistique : Mikhail Baryshnikov

Conception, réalisation : David Gordon

Lumière : Jennifer Tipton

Séquences vidéo : Charles Atlas

Dramaturgie : Jim Lewis

Chorégraphies :

Trisha Brown, Lucinda Childs, Simone Forti, David Gordon,

Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer

Danseurs du White Oak Dance Project :

Raquel Aedo, Mikhail Baryshnikov, Tadej Brdnik,

Emily Coates, Rosalynde LeBlanc, Michael Lomeka, Emmanuèle Phuon

Danseurs invités :

Vincent Dunoyer, Vincent Dupont, Myriam Lebreton,

Annabelle Pulcini, Fabrice Ramalingom

Invité : Steve Paxton

Direction générale, Baryshnikov Productions : Christina L. Sterner

Sponsor principal pour PAST*Forward* : The Howard Gilman Foundation
Avec le soutien de The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation

Coréalisation : MC93 Bobigny / Festival d'Automne à Paris

Durée du spectacle :
env. 2 heures (avec un entracte de 15 mn)

Prologue

Vidéo : Charles Atlas

Photographies d'archives (pour la plupart) : Peter Moore

Voix : MIKHAIL BARYSHNIKOV

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ CE SOIR SERA ÉTABLI À PARTIR DES PIÈCES SUIVANTES :

Homemade

Chorégraphie : Trisha Brown (1965)
Film : Babette Mangolte
Lumière : Jennifer Tipton

MIKHAIL BARYSHNIKOV

Dans *Homemade*, créé en 1965, j'ai utilisé ma mémoire comme une partition. Je me suis donné à moi-même pour instruction de réactiver et de sublimer des séquences de mes souvenirs parmi les plus significatifs, de ceux qui modèlent une personnalité. Chaque "unité de mémoire" est "vécue" et non pas jouée, et les séquences se déroulent sans transition. La danse a ensuite été filmée par Robert Whitman puis je l'ai moi-même dansée à la Judson Church, un projecteur situé dans mon dos, et le film de la danse projeté sur les supports qui se trouvaient là, plus ou moins en synchronisation avec la danse réelle. Pour la version de Misha, je lui ai donné les mêmes indications, de "jouer ses souvenirs importants" et ce matériau, le sien, a été intégré dans la chorégraphie d'origine. Cette nouvelle danse, une combinaison de nos deux mémoires, a été alors filmée par Babette Mangolte. - T.B.

Foray Forêt (extrait)

Chorégraphie : Trisha Brown (1990)
Conception visuelle : Robert Rauschenberg
Musique : John Philip Sousa
Lumière : Jennifer Tipton

RAQUEL AEDO ROSALYNDE LEBLANC MICHAEL LOMEKA
ou
TADEJ BRDNIK EMILY COATES EMMANUÈLE PHUON

Foray est la première pièce d'un nouveau cycle d'œuvres intitulé "retour à zéro". Elle vient à la suite du cycle des chorégraphies "vaillantes", celui des danses centrées sur un mouvement puissant, et elle est aussi la pièce de transition entre deux cycles d'œuvres. Je trouve les pièces de transition très intéressantes parce que, quand je passe d'un vocabulaire connu à un vocabulaire inconnu, l'on peut voir les rouages qui grincent. L'extrait que vous allez voir se situe au début de la chorégraphie, et il est une manière de cheminement vers le vocabulaire "subconscient" du "retour à zéro". Le sujet clef de voûte de *Foray* est la perception. Lors de la première production, la musique de John Philip Sousa était jouée par une fanfare "live" qui manœuvrait à l'extérieur tout autour du théâtre, selon un circuit que j'avais moi-même déterminé. C'est pour cela que la musique accompagne simultanément deux chorégraphies différentes : l'une, visible sur scène face au public *(Foray)*, et l'autre, qui est la déduction perçue par l'oreille de l'auditeur d'un environnement spatial en boucle et qui passe au loin. Ajoutez à cela l'esprit qui travaille à la recherche de ses souvenirs d'autres fanfares marchant au pas, et qui s'interroge sur le pourquoi de leurs fastes et de leurs parades. La danse pose cette question, "que voyez-vous ?" - T.B.

Cette production a été commandée par l'Arizona State University Public Events et la Baryshnikov Dance Foundation pour le White Oak Dance Project.

Carnation

Chorégraphie, mise en espace, décor, costumes : Lucinda Childs (1964)
Lumière : Jennifer Tipton

EMILY COATES ou ROSALYNDE LEBLANC

Créé en 1964 au Judson Dance Theater à New York, *Carnation* a été présenté pour la première fois le 24 avril 1964 à l'Institut des Arts contemporains à Philadelphie. Par la suite, il a été recréé en 1980, en 1989, en 1990 et en 1993.

Concerto

Chorégraphie : Lucinda Childs (1993)
Musique : Henryk Mikolaj Górecki, Concerto pour clavecin et cordes
Lumière : Jennifer Tipton
Costumes originaux : Anne Masset
Supervision des costumes : Deanna Berg

RAQUEL AEDO MIKHAIL BARYSHNIKOV TADEJ BRDNIK
EMILY COATES ROSALYNDE LEBLANC
MICHAEL LOMEKA EMMANUÈLE PHUON

Huddle

Création : Simone Forti (1961)
Assistante pour les répétitions : Nancy Duncan

(Cette pièce sera vue sur scène tandis que le public pénètre dans le théâtre)

Les interprètes de cette pièce sont des intervenants pris sur place.

Les danseurs grimpent les uns sur les autres, se soutiennent, édifient une forme surprenante, une sculpture dans l'espace.

Cette production a été commandée par l'UCLA Performing Arts et la Baryshnikov Dance Foundation pour le White Oak Dance Project.

Scramble

Création : Simone Forti (1970)
Assistante pour les répétitions : Nancy Duncan

Les interprètes de cette pièce sont des danseurs du White Oak Dance Project et des intervenants pris sur place.
Une activité de création continue, comme lors de l'envol d'une nuée d'oiseaux.

Cette production a été commandée par l'UCLA Performing Arts et la Baryshnikov Dance Foundation pour le White Oak Dance Project.

Ouverture de *The Matter*

Conception : David Gordon (1979),
avec ajout de *Broom* de Ain Gordon
Musique : Léon Minkus
L'Entrée des ombres de *La Bayadère*
Lumière : Jennifer Tipton
Assistante pour les répétitions : Karen Graham

MIKHAIL BARYSHNIKOV, MICHAEL LOMEKA,
et des intervenants pris sur place.

The Matter a été interprété la toute première fois en 1971 par vingt étudiants lors d'un workshop à l'Oberlin College dans l'Ohio, et dédié à Camilla Gray Prokofieva, morte subitement cet hiver-là sur les bords de la Mer Noire.

La seconde version a été donnée au Cunningham Studio à New York en 1972, avec quarante volontaires, parmi lesquels des engagés et des civils. J'y ai ajouté un solo pour Valda Setterfield, inspiré de photographies de Eadweard Muybridge.

La troisième version, présentée à New York en 1979, comportait vingt-trois danseurs et certains passages ont ensuite été enregistrés sur vidéo pour "Dance in America", produit par PBS.

La toute première "Ouverture" consistait en une improvisation : une personne seule élaborait une structure selon un temps d'action donné très précis, et lorsque ce temps était écoulé, la structure était alors démontée par le reste du groupe. (A l'époque, je gagnais ma vie comme étalagiste). L'entrée des interprètes sur la musique de *La Bayadère*, et le "solo du balai" ont été ajoutés en 1979.

Contrairement à l'écriture d'un livre, d'une pièce de théâtre, ou à la peinture d'un tableau, les danses sont créées à partir des gens. Leurs aptitudes, leur façon personnelle de se mouvoir, leur réaction au metteur en scène ou à la musique, sont autant d'indications qui colorent le matériau. Je suis terriblement malheureux de ne pouvoir ici, faute de place, citer les noms de tous ceux qui ont dansé dans cette œuvre. Je me souviens d'eux.
- D.G.

Chair Intro 2000

Conception : David Gordon (2000)
Musique : Stars and Stripes Forever
Lumière : Jennifer Tipton
Assistant pour les répétitions : Scott Cunningham

MIKHAIL BARYSHNIKOV

Chair/two times

Conception : David Gordon (1975)
Lumière : Jennifer Tipton
Assistant pour les répétitions : Scott Cunningham

RAQUEL AEDO EMMANUÈLE PHUON

Valda Setterfield et moi-même avions l'habitude de donner quatre versions de *Chair* : l'originale, la symétrique, la répétitive, et une version comprenant du chant. Les premières représentations ont eu lieu à la Paula Cooper Gallery à New York.
- D.G.

Exit

Chorégraphie : Deborah Hay (1995)
Musique : Samuel Barber,
Quatuor pour cordes, Op. 11 (*Molto Adagio*)
Lumière : Jennifer Tipton

Les interprètes de cette pièce sont des danseurs du White Oak Dance Project, et des intervenants pris sur place.

Pendant la majeure partie de ma carrière, j'ai pensé que le fait de chorégraphier sur une musique était un gage d'impuissance. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une pièce à partir de l'un des morceaux de musique les plus émouvants jamais écrits, le *molto adagio* du Quatuor pour cordes, Op. 11, et interprété par l'Emerson String Quartet. Toute l'histoire de cette chorégraphie se trouve dans mon livre *My Body, The Buddhist* paru chez Wesleyan University Press (2000). - D.H.

Whizz

Chorégraphie : Deborah Hay (2000)
Musique : Alvin Lucier, Clocker
(version spéciale pour Deborah Hay et le White Oak Dance Project)
Lumière : Jennifer Tipton
Costumes : Martin Pakledinas

RAQUEL AEDO MIKHAIL BARYSHNIKOV TADEJ BRDNIK
EMILY COATES ROSALYNDE LEBLANC
MICHAEL LOMEKA EMMANUÈLE PHUON

Whizz est dentelé de stratégies chorégraphiques qui intensifient et abrègent chaque instant de la performance donnée par chaque danseur. On souhaite que les spectateurs puissent atteindre un état similaire de vivacité spontanée. - D.H.

Cette production a été commandée par la Washington Performing Arts Society (WPAS) et la Baryshnikov Dance Foundation pour le White Oak Dance Project.

Single Duet/solo

Chorégraphie : Deborah Hay (2000)
Musique : Morton Feldman,
Piece for Four Hands
Lumière : Jennifer Tipton

MIKHAIL BARYSHNIKOV

Single Duet/solo est une adaptation de *Single Duet*, chorégraphié à l'origine pour Mikhail Baryshnikov et Deborah Hay. Le(s) danseur(s) est(sont) confronté(s) à une partition qui fonctionne comme une chorégraphie, et qui est interprétée de manière différente lors de chacune des représentations. La chorégraphie indique le choix des mouvements et l'utilisation du temps et de l'espace. Elle comprend également un exercice, proche de la méditation, qui sert de fil conducteur pour le(s) danseur(s).
- D.H.

Flat

Chorégraphie : Steve Paxton (1964)
Lumière : Jennifer Tipton

MIKHAIL BARYSHNIKOV

Satisfyin Lover

Chorégraphie : Steve Paxton (1967)
Lumière : Jennifer Tipton
Assistante pour les répétitions : Nancy Duncan

Les interprètes de cette pièce sont des danseurs du White Oak Dance Project, et des intervenants pris sur place.

Satisfyin Lover et *Flat* figurent parmi les premiers exemples de chorégraphie pédestre. - S.P.

Trio A Pressured #3

Chorégraphie : Yvonne Rainer (1966)
Musique : The Chambers Brothers, In the Midnight Hour
Lumière : Jennifer Tipton
Assistante de la Chorégraphe : Pat Catterson

1. Au fond : ROSALYNDE LEBLANC, EMMANUÈLE PHUON
2. De face : RAQUEL AEDO, MICHAEL LOMEKA
3. En avant : RAQUEL AEDO, TADEJ BRDNIK, EMILY COATES, ROSALYNDE LEBLANC, MICHAEL LOMEKA, EMMANUÈLE PHUON

A l'origine, *Trio A* était une pièce de quatre minutes et demie dansée en simultané (mais pas à l'unisson) par David Gordon, Steve Paxton et Yvonne Rainer, en première partie de *The Mind is a Muscle* à la Judson Church, le 10 janvier 1966. Depuis lors, *Trio A* a connu de nombreuses re-créations. Pour n'en citer que quelques-unes : en 1967, Rainer l'a dansé seule sous le nom *Convalescent Dance* (lors de l'Angry Arts Week à l'Hunter Playhouse). En 1969, lors du Festival de Danse américaine au Connecticut College, cinquante étudiants en ont donné une variation de plus d'une heure dans un immense studio et face à un public libre de se promener d'un événement à un autre dans le même bâtiment. En 1970, Rainer et des membres de Grand Union, Lincoln Scott, Steve Paxton, David Gordon, Nancy Green et Barbara Dilley, en ont présenté une version nue à la Judson Church, des drapeaux américains d'un mètre cinquante de côté roulés autour du cou, lors de l'ouverture du People's Flag Show. En 1972, Steve Paxton a dansé *Trio A* pendant une heure à la Galerie L'Attico, à Rome. En 1979, la série de télévision "Dance in America" de PBS en a produit une nouvelle version, avec Sarah Rudner (de la Compagnie Twyla Tharp), Bart Cook (du New York City Ballet), et un danseur amateur, Frank Conversano. Plus récemment, le 4 octobre 1999, une version pour quatre danseurs, *Trio A Pressured*, a été dansée par Colin Beatty, Pat Catterson, Douglas Dunn, Steve Paxton, et Yvonne Rainer à la Judson Church. La version actuelle "under pressure" - "sous pression" - (de son âge, de votre regard ?) a été adaptée pour cinq danseurs de White Oak. - Y.R.

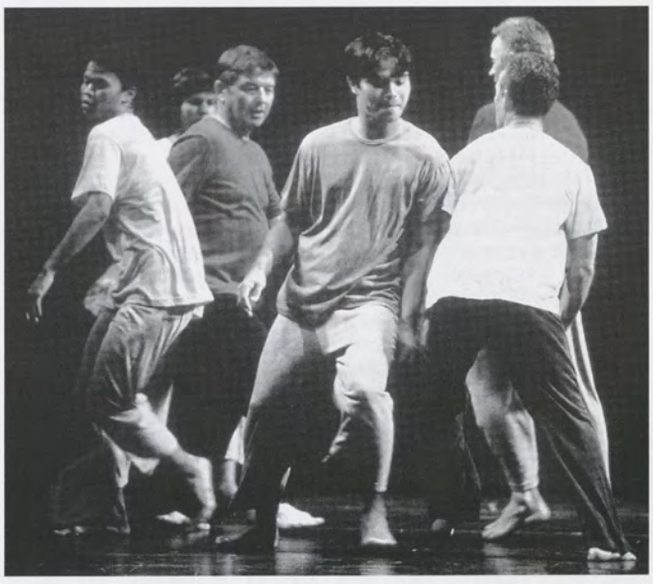
Chair/Pillow

Chorégraphie : Yvonne Rainer (1970)
Musique : Ike et Tina Turner, River Deep, Mountain High
Lumière : Les Dickert

RAQUEL AEDO MIKHAIL BARYSHNIKOV TADEJ BRDNIK
EMILY COATES ROSALYNDE LEBLANC
MICHAEL LOMEKA EMMANUÈLE PHUON

Chair/Pillow a constitué une partie de *Continuous Projects-Altered Daily* de Yvonne Rainer, représenté par Becky Arnold, Douglas Dunn, David Gordon, Barbara Dilley, Steve Paxton et Yvonne Rainer, au Whitney Museum of American Art à New York, le 31 mars 1970. *Chair/Pillow* a également fait partie de *After Many a Summer Dies the Swan*, une chorégraphie de Yvonne Rainer commandée par la Baryshnikov Dance Foundation, et dont la première new yorkaise a eu lieu le 7 juin 2000 à la Brooklyn Academy of Music. La danseuse était alors Raquel Aedo. - Y.R.

(Programme/distribution susceptibles de modifications)



SCRAMBLE - Photo © Stephanie Berger

White Oak Dance Project

Les Chorégraphes

Trisha Brown - En 1960, à l'âge de vingt-trois ans, Trisha Brown est devenue l'un des piliers du Judson Dance Theater de New York, un mouvement d'avant-garde aujourd'hui considéré comme le creuset de la "post-modern dance". Une fois fondée la Trisha Brown Company en 1970, la chorégraphe a transformé l'espace traditionnel de la scène, collaborant avec des artistes tels Robert Rauschenberg, Donald Judd, Laurie Anderson, Nancy Graves, Fujiko Nakaya et John Cage. Elle a créé ses œuvres sous forme de cycles, explorant des idées de mouvements au long de trois ou quatre chorégraphies. Son cycle musical, commencé en 1995 avec *M.O.*, une pièce de cinquante-cinq minutes inspirée de l'"Offrande musicale" de Bach, a culminé avec sa production de *L'Orfeo*, l'opéra de Monteverdi, dont la création mondiale a eu lieu au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 1998. Elle a récemment terminé une trilogie sur le jazz, avec une musique originale de Dave Douglas, une mise en espace du plasticien Terry Winters, et une création lumière de Jennifer Tipton, qui a été montrée dans sa totalité à l'American Dance Festival en juin 2000. Première femme à être dotée de la MacArthur Foundation Fellowship pour la chorégraphie, Trisha Brown a reçu maints prix et distinctions, dont cinq bourses du National Endowment for the Arts et deux John Simon Guggenheim Fellowships. En 1987, elle a été honorée du Dance Magazine Award pour "vingt-cinq ans d'innovation ininterrompue" et du Laurence Olivier Award pour son "excellence dans l'art de la danse" . En 1994, elle a obtenu le Samuel H. Scripps American Dance Festival Award; en 1996, le Prix de la Danse de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques; en 1999, le Arts Award du Gouverneur de l'Etat de New York; et en 2000, elle a été nommée Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Elle a fait partie du National Council on the Arts de mai 1994 à novembre 1997, et a été nommée Membre honoraire de l'Académie Américaine des Arts et des Lettres en 1997.

Lucinda Childs - Elle a commencé sa carrière de chorégraphe et de danseuse en 1963 comme l'un des membres fondateurs du Judson Dance Theater à New York. Après avoir créé sa propre compagnie de danse en 1973, elle a collaboré avec Robert Wilson et Philip Glass à l'opéra *Einstein On the Beach*, en tant que principale interprète et chorégraphe (1976, 1984, 1992). Depuis 1979, elle a travaillé avec de nombreux compositeurs et décorateurs à des productions de grande envergure, dont *Dance* (1979), avec Philip Glass et Sol LeWitt, et *Available Light* (1983) avec John Adams et Frank Gehry. Depuis 1981, elle a reçu de nombreuses commandes, entre autres du ballet de l'Opéra de Paris, du Bayerisches Staatsballett, de la Martha Graham Dance Company et des Ballets de Monte-Carlo. Elle a en outre, en ce qui concerne l'opéra, collaboré avec le metteur en scène Luc Bondy pour *Salomé* (1992-95), *Reigen* (1993-94), *Don Carlos* (1996) et *Macbeth* (1999). Elle a mis en scène son premier opéra, *Zaôde*, à La Monnaie de Bruxelles en octobre 1995. En 1979, elle a reçu une bourse Guggenheim, et en 1996, elle a été honorée du grade d'Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres à Paris, pour sa contribution exceptionnelle à la création artistique.

Simone Forti - Elle a commencé à danser en 1955 avec Anna Halprin, alors pionnière dans les techniques d'improvisation et le travail en atelier. Elle vint ensuite étudier auprès du musicologue/danseur Robert Dunn, qui l'initia aux partitions de John Cage et à une approche conceptuelle de la composition. A partir de cette double influence, qui se reflète toujours dans son travail, elle créa son premier concert intitulé *Five Dance Constructions and Some Other Things*. Dans un article du New York Times daté de 1997, la critique de danse Jennifer Dunning écrit : "Depuis qu'elle a présenté sa première œuvre de danse en 1960, Simone Forti n'a cessé d'exercer une influence grandissante sur les chorégraphes post-modernes qui exploraient le 'mouvement naturel' ou non formel dans la danse." Dès ses premières constructions dansées minimalistes, elle s'est attachée à observer la démarche et les mouvements des animaux, la nature, et elle a ainsi recensé, sous forme de portraits, les multiples façons naturelles de se mouvoir. Depuis le début des années 80, elle tend à développer la "Logomotion", une forme de danse-narration issue de l'improvisation, dans laquelle mouvement et mots s'enchevêtrent spontanément selon un processus synergétique, dans le but de produire une infinie variété d'images concrètes, allant de celles de l'actualité dans le monde à celle d'un chou... Simone Forti a dansé et enseigné un peu partout dans le monde. Elle a reçu de nombreux prix, dont six bourses du National Endowment for the Arts, et en 1995, un New York Dance and Performance Award ("Bessie") en hommage à sa brillante carrière. Sally Banes lui a consacré un chapitre dans son livre *Terpsichore in Sneakers* ("Terpsichore en baskets"). Et son propre livre, *Handbook in Motion*, publié en 1974 par l'imprimerie du Nova Scotia College of Art and Design, sera prochainement publié dans une traduction française par le magazine de danse belge "Nouvelle de danse".

David Gordon - Il s'est d'abord produit au sein des compagnies de James Waring et d'Yvonne Rainer, a participé aux toutes premières performances de la Judson Church, et a été l'un des membres fondateurs de Grand Union, un collectif d'improvisation des années 70. Il a fondé la Pick Up Performance Company en 1971. Boursier Guggenheim en 1981 et 1987, il a également été membre puis président du programme de danse du NEA. Ses travaux de vidéo ont été montrés sur PBS, KTCA Alive TV, la BBC et Channel Four (Grande-Bretagne). *The Mysteries and What's So Funny?*, qu'il a écrit et réalisé en 1992, a reçu un New York Dance and Performance Award ("Bessie") et un Obie, et a été publié dans "Grove New American Theatre" édité par Michael Feingold. *The Family Business*, écrit avec Ain Gordon (directeur adjoint de la Pick Up Performance Company) a reçu un Obie en 1994. Il a mis en scène et chorégraphié *Shlemiel The First* pour l'American Repertory Theatre et l'American Music Theatre Festival. Jouée également à l'American Conservatory Theatre (ACT) de San Francisco en 1996, cette chorégraphie lui a valu en 1997 les Dramalogue Awards pour la chorégraphie et la mise en scène, au Geffen Playhouse de Los Angeles. Boursier du Pew Charitable Trust pour le théâtre et la danse, il a également reçu l'aide de la National Theatre Artist Residency qui lui a permis de travailler avec le Guthrie Theatre, où il a mis en scène et chorégraphié *The Firebugs* en 1995, et une autre bourse en 1996, du National Dance Residency Project. En 1999, il a mis en scène et chorégraphié *The First Picture Show* (texte de Ain et David Gordon), une commande du Mark Taper Forum en collaboration avec l'ACT. Il travaille actuellement, de nouveau pour l'ACT, à l'adaptation musicale et théâtrale de *The Wind in the Willows*.

Deborah Hay - Née à Brooklyn en 1941, elle étudie la danse dès son plus jeune âge, et elle est l'un des membres fondateurs du Judson Dance Theater. En 1964, elle danse au sein de la compagnie de Merce Cunningham. Elle quitte New York en 1970 pour vivre dans une communauté au nord du Vermont. Sa fille Savannah naît l'année suivante. C'est là qu'elle commence à s'entraîner quotidiennement de façon rigoureuse et continue à se former en tant que professeur et danseuse. En 1976, elle part pour Austin au Texas. De 1980 à 1996, elle dirige chaque année un workshop d'une durée de quatre mois, qui donne lieu à une représentation publique (quinze workshops au total). Les danses en groupe lui servent de laboratoire pour son répertoire de soliste. Son livre, *Lamb at the Altar : The Story of a Dance*, paru aux Éditions de la Duke University en 1994, rend compte de ce processus créatif unique en son genre. Elle a reçu une bourse Guggenheim de chorégraphie en 1983, et de nombreuses bourses du National Endowment for the Arts. En 1996, elle bénéficie de la Rockefeller Foundation Bellagio Fellowship, partagée avec le sculpteur Tre Arenz, lui aussi originaire d'Austin. Elle tourne essentiellement en tant que soliste et professeur. Son troisième livre, *My Body, The Buddhist*, publié aux Éditions de la Wesleyan University, est paru cet automne.

Steve Paxton - (Chorégraphe et Artiste invité) - Il est né à Phoenix en Arizona, où il a étudié la modern dance et le ballet. Il s'est produit, entre autres, avec la Merce Cunningham Dance Co, la José Limón Co, Pauline Koner, Pearl Lang, Tamiris-Nagrin, Yvonne Rainer, Trisha Brown. Il est co-fondateur du Judson Dance Theater à New York en 1962, et de Grand Union en 1971. Il est à l'origine de la "Contact Dance" en 1972, une forme d'improvisation qui aujourd'hui encore, continue à être pratiquée par de nombreux danseurs organisés en un réseau international, et qui publient leurs recherches dans un magazine, "Contact Quarterly", édité à Northampton (Massachusetts), dont Steve Paxton est l'un des principaux soutiens. Etabli dans le Vermont, Steve Paxton a reçu un New York Dance and Performance Award ("Bessie") pour ses chorégraphies en cours en 1987, ainsi que des bourses du National Endowment for the Arts, de la Rockefeller Foundation, de la Contemporary Performance Arts Foundation, et de Change, Inc. En 1994, le Gouverneur du Vermont lui a décerné le Prix d'Excellence dans les arts. En 1995, il a été doté d'une bourse de la Contemporary Performance Arts Foundation et d'un Guggenheim Fellowship.

Yvonne Rainer - Elle est née à San Francisco en 1934. Dès 1957, elle suit des cours de danse moderne à New York, et en 1960, elle commence à chorégraphier ses propres œuvres. Elle est l'une des fondatrices du Judson Dance Theater en 1962, à l'origine d'un mouvement qui s'est révélé être d'une importance capitale dans la danse moderne au cours des futures décennies. Entre 1962 et 1975, elle a présenté ses chorégraphies tant aux Etats-Unis qu'en Europe, notamment à Broadway en 1969, en Scandinavie, à Londres, en Allemagne, en Italie de 1964 à 1972, et au Festival d'Automne à Paris en 1972. En 1968, elle commence à introduire des petits films dans ses prestations et depuis 1975, elle s'est définitivement tournée vers la réalisation de films. Parmi ses chorégraphies et ses pièces de théâtre les plus connues, citons : *Terrain* (1963),*The Mind is a Muscle* (1966-68), *Continuous Project-Altered Daily* (1969-70), *WAR* (1970), et *This is the story of a woman who...* (1973). Depuis 1972, Yvonne Rainer a réalisé sept longs métrages, à commencer

par *Lives of Performers*, puis plus récemment *Privilege* en 1990 (qui a remporté un trophée en 1991 au Festival du Film de Sundance, ainsi que le Geyer Werke Preis au Festival international du film documentaire de Munich), et *MURDER and murder* en1996 (qui a obtenu en 1997 un prix au Festival du film de Berlin, ainsi qu'un Prix spécial du jury en 1999 au Lesbian and Gay Film Festival à Miami). Tous ses films ont parcouru l'Amérique et ont été montrés dans les grands festivals internationaux. De nombreux prix et bourses lui on été attribués, notamment deux Guggenheim Fellowships, une MacArthur Fellowship, un Wexner Prize, sept NEA Awards, trois Rockefeller Fellowships, et quatre Honorary Doctorates (doctorats honoris causa). Son dernier livre, *A Woman Who... : Essays, Interviews, Scripts*, a été publié chez Johns Hopkins University Press en 1999.

Les Collaborateurs

Charles Atlas (Séquences vidéo) - Réalisateur de films et de vidéos depuis 1970, il a mis en scène des longs métrages documentaires, réalisé des performances dansées/multimédia, et conçu des installations vidéo de grande envergure, dont *The Hanged One*, utilisant quinze canaux vidéo, des effets d'éclairage programmés et des éléments de sculpture cinétique, et qui a été présentée au Whitney Museum de janvier à mars 1997. Il vient de terminer *Merce Cunningham : A Lifetime of Dance*, un film en co-production avec plusieurs télévisions internationales. Il a reçu trois New York Dance and Performance Awards ("Bessie"), dont le plus récent, en 1998, récompensait sa réalisation de collages vidéo pour le mensuel événementiel "Martha @ Mother" à New York.

Jim Lewis (Dramaturgie) - Il a été sélectionné pour le Tony et le Drama Desk Award, dans la catégorie "Meilleur Livret de comédie musicale", pour son adaptation de *Chronique d'une Mort annoncée* de García Márquez (Broadway, 1995). Il a également co-adapté avec Graciela Daniele *Dangerous Games* (Broadway, 1990), ainsi que *Tango Apasionado*, l'événement du Off-Broadway au Westbeth, en 1998. Il est l'auteur de *Titles and Narration* pour le dance/opera *Les Enfants Terribles* de Philip Glass et Susan Marshall, présenté à la Brooklyn Academy of Music en 1996, qui a remporté un Bessie Award. Directeur des programmes à l'American Center à Paris pendant un temps, Jim Lewis a été aussi dramaturge en résidence au Guthrie Theatre à Minneapolis, ainsi qu'à New York (au Second Stage, et dans les théâtres du réseau INTAR). Dramaturge, il est aussi le producteur de nombreux spectacles, parmi lesquels *House Arrest* de Anna Deavere Smith, *Dream On Monkey Mountain* de Bill T. Jones, et du Festival Woza Africa au Lincoln Center. Il travaille actuellement avec Art Spiegelman sur une nouvelle forme d'opéra en dessin animé, et avec l'artiste Linda Mancini pour son prochain spectacle solo.

Peter Moore (Photographies) (1932-1993) - Il a commencé sa carrière dans les années 50 en tant qu'assistant du grand photographe industriel O. Winston Link, et il a assuré, de 1978 à 1989, la direction technique du magazine "Modern Photography". Mais il reste cependant avant tout connu comme le journaliste photo qui, au début des années 60, a couvert les performances de la nouvelle avant-garde montante, notamment celles de Fluxus et du Judson Dance Theater, ainsi que les happenings de l'époque. Pendant plus de trente ans, durant lesquels il a photographié ces événements, Moore a constitué un fonds d'archives parallèle comprenant des centaines de milliers d'images, dont les meilleures ont été éditées et montrées dans des expositions internationales. Distributed Art Publishers viennent de publier en octobre 2000 un livre de ses photos inédites ayant pour thème un autre fait marquant des années 60 : la démolition, pendant quatre ans, du chef-d'œuvre architectural new yorkais, Pennsylvania Station.

Jennifer Tipton (Création lumière) - Elle est réputée pour ses éclairages au théâtre, pour la danse et pour l'opéra. A l'opéra, elle a collaboré, notamment, aux *Noces de Figaro*, à *Cosi fan tutte*, à *Don Giovanni* (à Glyndebourne), à *Venus and Adonis*, de Henze (au Santa Fe Opera), à *Louise* (au San Francisco Opera), et récemment, à *Hansel and Gretel* à l'Opéra national du Pays de Galles, pour lequel elle a été récompensée à Londres par un Laurence Olivier Award. Pour la danse, elle a dernièrement conçu les lumières de : *Arabesque* pour Paul Taylor, *The Beethoven Seventh* pour Twyla Tharp, au New York City Ballet, et *Rapture to Leon James* pour Trisha Brown. Au théâtre, elle vient de collaborer à une version musicale de *The Dead* de James Joyce (Ahmanson Theater à Los Angeles), à une nouvelle pièce de David Hirson, *Wrong Mountain* (Eugene O'Neill Theater à New York), à *The Designated Mourner* de Wallace Shawn, et à *North Atlantic* pour le Wooster Group. Jennifer Tipton enseigne par ailleurs la conception de la lumière à la Yale School of Drama.

Les Danseurs

Raquel Aedo - Née à Miami en Floride, où elle se forme auprès de Gerri Karuncho, elle part ensuite étudier à la New World School of the Arts. Elle danse avec le Ballet Théâtre de Miami et la compagnie de danse contemporaine de Frederick Bratcher. Arrivée à New York en 1991, elle se perfectionne au Studio de Merce Cunningham et se produit en tournée avec Douglas Dunn and Dancers de 1992 à 1994, année où elle rejoint le White Oak Dance Project.

Mikhail Baryshnikov - Né à Riga en Lettonie, de parents russes, il étudie le ballet dans sa ville natale, puis en 1964, il est accepté à l'Ecole Vaganova de Léningrad où il poursuit sa formation avec le célèbre professeur Alexandre Pouchkine. À 18 ans, il entre au Ballet Kirov comme soliste et y reste de 1968 à 1974. Il quitte alors la Russie pour rejoindre l'Occident et jusqu'en 1979, il danse avec des compagnies de ballet et de danse contemporaine du monde entier. Soliste au New York City Ballet de 1979 à 1980, il est Directeur Artistique de l'American Ballet Theatre de 1980 à 1989. En 1990, avec le chorégraphe Mark Morris, il fonde le White Oak Dance Project. Il a reçu en 1997 le prix New York Dance and Performance ("Bessie").

Tadej Brdnik - Après avoir commencé sa carrière de danseur en Slovénie avec Dioniz and Dance Forum Celje, il fonde par la suite son propre groupe de danse expérimentale, Studio Vezanih. En 1992, il rejoint le Dance Theater Aldea, pour lequel il est aussi chorégraphe. Parti s'établir à New York en 1993, il a dansé depuis avec Pearl Lang Dance Theatre, Coyote Dancers, la Compagnie Pick-Up Performance de David Gordon, Susan Stroman, et la Compagnie de danse Martha Graham, dont il fut l'un des solistes. Il a beaucoup enseigné aux Etats-Unis, en Slovénie, en Autriche, et il est l'un des professeurs de l'Ecole de Danse Contemporaine Martha Graham. Il vient de rejoindre le White Oak Dance Project en août 2000.

Emily Coates - Après avoir commencé sa formation à l'École du Ballet Théâtre de Pittsburgh, elle continue à étudier à l'École de l'American Ballet, où elle obtient le Prix Mae L. Wien du Meilleur Espoir en 1992, année où elle est invitée à rejoindre le New York City Ballet. Elle y reste six ans, et danse de nombreux rôles dans des ballets du répertoire, chorégraphiés par Balanchine, Robbins et Martins. C'est sa deuxième saison au sein du White Oak Dance Project.

Rosalynde LeBlanc - Née à Baltimore dans le Maryland, elle commence à danser au Peabody Preparatory et obtient son diplôme de danse à l'Université de Purchase (Etat de New York) en 1994. Elle débute en tant que danseuse professionnelle en 1993, lorsqu'elle danse avec Bill T. Jones le duo *Shared Distance*, et elle reste avec la Compagnie Bill T. Jones/Arnie Zane jusqu'en 1999. Elle continue à se perfectionner dans la danse, auprès de Christine Wright, Susan Klein et Barbara Mahler, et auprès de Ridley Chauvin, pour le travail vocal. Elle a rejoint le White Oak Dance Project en octobre 1999.

Michael Lomeka - Né aux Philippines, il débute ses études de danse dans l'Ile de Guam, avec Teri Knapp. Accepté à la Juilliard School, il y danse, dirigé par Benjamin Karkarvy, dans des ballets de José Limón, d'Agnes de Mille et de Paul Taylor. Après avoir obtenu son diplôme, il est engagé à Broadway dans la troupe de *The King and I* ("Le Roi et Moi"). Toujours à Broadway, il est l'un des interprètes de *A Christmas Carol*, chorégraphie de Susan Stroman, puis de *Romeo and Juliet The Musical*, chorégraphie de Christopher d'Amboise. Il retrouve cette saison le White Oak Dance Project, avec lequel il est déjà parti en tournée en 1998.

Emmanuèle Phuon - Franco-cambodgienne, elle a grandi en Asie où elle a étudié la danse et le ballet traditionnels du Cambodge. A New York, elle a dansé avec la compagnie Elisa Monte de 1989 à 1994, avec Kevin Wynn Collection, avec Buglisi/Foreman Dance, et dans le spectacle *L'Orfeo*, monté par Martha Clarke à l'Opéra de New York.

White Oak Dance Project

Équipe de production et de tournée

Directeur de production	Greg Rowland
Directrice des programmes pédagogiques	Nancy Duncan
Chef lumière	Les Dickert
Directrice de compagnie	Meg Kowalski
Régie générale	Lisa Porter
Chef costumière	Deanna Berg
Adjointe à la production	Ann-Marie Brady
Caméra	Peter Richards
Vidéo	Ryan Bronz
Son	Chad Scheer
Masseur kinésithérapeute	Susan Edgerton, P.T.

Administration

Assistante de la Directrice générale	Huong Hoang
Assistante du Directeur	Karen Graham
Secrétariat	Nicole Cousineau
Archives/Bénévolat	Virginia Sterner

MC 93 Bobigny

Équipe technique, Régie générale : Christian Dupeux / Régie lumière : Eric Louchet, Jaufré Thumerel / Régie son : Etienne Dusard, Damien Bazin / Chef machiniste : André Boudic / Machinistes : Florent Fouquet, Karim Hamache, Philippe Lathière, Mohamed Nadri, Claude Tardif / Electriciens : Xavier Baron, Olivier Bentkowski, Jean-Marc L'Hostis, Francis Petit, François Pierron, Eric Rosso / Chef habilleuse : Elisabeth Berthelin / Habilleuse : Nathalie de Belleval.
Traduction française des textes du programme : Nicole Roethel et Dominique Bovis.

Remerciements

Notre profonde gratitude à Suzanne Weil et Sam Miller, qui nous ont guidés tout au long de ce projet.

Remerciements particuliers à Boris Charmatz.

Nos vifs remerciements aussi à Bruce Allardice, qui nous a soutenus et conseillés.

The Baryshnikov Dance Foundation reçoit un soutien principal de The Howard Gilman Foundation, dont nous remercions chaleureusement Natalie Moody et son équipe formidable.

L'aide à la création pour les pièces de Yvonne Rainer a été apportée par James H. Duffy, en mémoire de sa dernière épouse, Martha Duffy.

Le contenu de la bande vidéo pour PAST*Forward* a été rendu possible grâce à un don de la National Initiative to Preserve America's Dance (NIPAD), ("Projet national pour la préservation du patrimoine américain de la danse"), un programme sous la tutelle de SAVE AS : DANCE, souscrit par le Pew Charitable Trusts ("Fonds caritatif Pew") et administré par Dance/USA.

Aide additionnelle de Phillip Morris Companies, Inc. et de Merrill Lynch & Co.

Les nouvelles pièces créées par Deborah Hay ont été commandées par The Baryshnikov Dance Foundation pour le White Oak Dance Project.

Les images de danse que l'on a vues ce soir étaient photographiées par Peter Moore et utilisées avec l'aimable accord de Barbara Moore / Bound & Unbound.
Photos du Judson Church Theater : Peter Moore ©Estate of Peter Moore/VAGA, NY, NY.
Photos des chorégraphes et des danseurs de PAST*Forward* : Peggy Jarrell Kaplan.

Remerciements, comme toujours, à Arthur et Barbara Mattera.
Les costumes de *Whizz* et de *Foray Forêt* ont été fabriqués par Carelli Costumes Inc.

Comptabilité : Bruce Nadell, Padell Nadell Fine & Weinberger
Organisation des voyages : Ilene Furgang Travel Service
Conseiller orthopédiste : William G. Hamilton M.D.

Le *Concerto pour clavecin et cordes* de Henryk Mikolaj Górecki est utilisé avec l'accord de G. Schirmer, Inc., agents aux Etats-Unis de J&W Chester/Hansen London Ltd./ASCAP, éditeur et propriétaire des droits.
Le *Quatuor pour cordes, Op. 11* de Samuel Barber est utilisé avec l'accord de G. Schirmer, Inc.