

*Compagnie
Maguy Marin*

press kit

UMWELT

conception
Maguy Marin

RAMDAM
UN CENTRE D'ART —

It is not a question of doing the impossible but of exhausting the possible.

The world is complex.
That's what they say.
We never stop saying it.
We never stop believing it.
But this complexity entrenches us. Pushing us to believe in our own impotence.

Nevertheless, it's simple, we're still here, alive.
Active, regardless of everything.
Ceaselessly testing what is possible for us (small or large).

That's where we are.
Inventorying what is possible.
Toying with the possible without achieving it.
Going to the exhaustion of possibilities.
An exhaustion that renounces any order of preference and any organization of purpose or meaning. We don't prefer one over the other.
We don't achieve any more, even though we continue to accomplish.

And it's because we won't stop wanting to live, not only be born, to experiment, not only observe, that we extricate ourselves from the complexity.
So that the complexity becomes multiplicity.
So that the world is no longer complex, but multiple – plural.

A multiplicity where the exhaustion of that which is possible composes. Gives rhythm.
A multiplicity filled with uninterrupted movements, with accelerating, with releasing.
Constant alterations which give us the joy of the unpredictable.
The joy of giving ourselves the potential to act.
The joy of living our capabilities for transformation.
We're not made once and forever.
We don't know what a life – or a body – can do or be?
We don't know what postures and positions will spread from our interferences (external and internal)? Positions, postures, accidents, dissonances, steps and paths, approaches, exhaustive positions setting off in diverse directions –

REGARDING
ARTISTIC PROCESS

Better sitting than standing and lying than sitting. (Samuel Beckett – Malone Dies)

And then, create the possible as one carries it out.
Because there is no existence except that which is possible.

Too much to do with a possible more and more restricted to care about what is still happening :
the highest exactness and most extreme dissolution ; the indefinite exchange of formulations and the pursuit of the formless or the unformulated.

To the point of exhaustion.

Exhaust the potentialities of a motif by composition, decomposition, and recomposition of variations, successions, and juxtapositions, in a continuous flow : fugue and canon.

Exhaust the potentialities of whatever space (overview) by very exactly determined variable geometries (fragmentations).

UMWELT
conception
Maguy Marin

Summits, centers, points, straight, broken, and curved lines, angles, segments, secants, quadrangles, squares, rhombi, rectangles, circles, isosceles and equilateral triangles, intersection points, zones, etc.

Populated, traveled spaces :

Without here nor there nor ever approaching nor moving away from anything all the steps of the earth. (Samuel Beckett – For to End Yet Again)

Spaces formed and deformed, constructed and deconstructed, among themselves.

Limits that never cease moving, ruptures.

Combinations of positions that occupy the elements in space, until exhaustion.

Possibility that an event itself possible occurs in the space under consideration – encounters/ collisions, possibilities of a unique event following the order and the course of the series.

Exhaustive series of spaces, lights, colors, nuances, sounds, movements, displacements, fragmentations and possible combinations without object.

And then exhaust the words, and bring to life another language, in the way words themselves give that which is possible a reality of their own – the replacement of clauses and syntactical relationships with enumerations and combinatorial relationships, waves which blend or contrast themselves, to the point of drying up the flow, until silence.

Unstable construction, where the encountered singularity extends itself into the proximity of another. A construction step by step.

A construction from the center of things.

And from the center, we will act.

A piece without foreknowledge, without exteriority.

Where the being-here of each individual will bring forth a poetics of being with the world. A state of aliveness where the irreducible intersubstance and positioning in perpetual movement are in play.

And so, we shall be here in shared time, shared space, shared environment.

Investigating – eight artists together – that which links things.

REGARDING
ARTISTIC PROCESS

Catching a glimpse of the porosities.

And not personalities, merely anecdotal.

Again stating the necessity of addressing others, of the appeal of the indefinite.

"Others" as the "possible worlds" to which movements and objects confer an always variable reality. Others who have no other reality than that which their voice gives them in their possible world, and who are in themselves "stories" and "histories".

UMWELT

conception
Maguy Marin

DURATION

1h10

a play for 9 performers

DISTRIBUTION

conception and design Maguy Marin
music design Denis mariotte
lighting design Alexandre Béneteaud
sound manager Chloé Barbe **stage manager** Balyam Ballabeni
costume design Nelly Geyres

COPRODUCTION

Le Théâtre de la Ville - Paris
Maison de la danse - Lyon
Le Toboggan - Décines
Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape /Compagnie Maguy Marin

MENTIONS

La Compagnie Maguy Marin with national and international influence is supported by Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

La Compagnie Maguy Marin is subsidized by la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes and receives the support of Institut français for his projects abroad.

NATIONAL AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION
A Propic / Line Rousseau and Marion Gauvent

UMWELT

conception
Maguy Marin

BIOGRAPHY

The course of a life – Maguy Marin

There is a place of birth that is something other than a city. Toulouse. A place reached after a series of displacements provoked by political events in Spain. It's there she grew up, in France at the beginning of the 1950s. The desire to dance would become something concrete through years of study, from Toulouse to Strasbourg then on to Mudra in Brussels. Maurice Béjart, Alfons Goris and Fernand Schirren... And include many important moments of meeting (as was the case with student actors from the National Theatre of Strasbourg). The desire first affirmed itself with the group Chandra and then the Ballet of the XX century. The creative work began alongside Daniel Ambash, while competitions in Nyon and Bagnolet (1978) only added to the momentum.

Working together

From 1980 to 1990, encouraged by the team at the Maison des Arts in Créteil, France, the research continued with Christiane Glik, Luna Bloomfield, Mychel Lecoq and Montserrat Casanova. A troupe was formed, reinforced by Cathy Polo, Françoise Leick, Ulises Alvarez and Teresa Cunha among others.

The research continued on with one essential constant: the company that would in 1985 become the National Choreographic Centre of Créteil and Val-du-Marne. The attempt to work collectively and be able to make a living from the work was further supported through a ubiquitous dissemination the world over. In 1987 the encounter with Denis Mariotte would lead to a long collaboration that opened up a vast sphere of experimentation based upon a mutual line of questioning and the inclination to search beyond the confines of one specific artistic form.

Make – undo – make anew

In 1998 a new setting in a new region for a new choreographic centre: Centre chorégraphique national in the Velette neighbourhood of Rillieux-la-Pape. Along with the necessity to reinvest the public space with a mix of presences in a shared space: an "us, in time and space". And in this place the quest to embody the detachment needed to strengthen the ability to react and summon up "the diagonal forces that resist oblivion" (H. Arendt).

The work followed in multiple spaces – in the Studio, in the Velette neighbourhood, in partner cities and foreign countries. In the work multiple creations and interventions intertwined while the cultivation of an artistic exactitude opened up possibilities that surpassed any immediate convivial desire of simply being together.

In 2006 came a new building for the CCN in Rillieux-la-Pape, a place to inhabit and cohabit, a laboratory of the people, itself an embodiment of the performing arts and destined for an audience from the inner city from whence the poetic public gesture comes. That the part of existence that art imparts upon us be made and expressed through public address, from place to place, city to city and country to country; and to this end throughout the many different places, to share the means, the tools, the experiences and actions. To intermingle artistic disciplines, to create, to support different types of research and anchor artistic actions in diverse areas of social life: from schools to theatres, art centres to social centres, public spaces to open living spaces, places for research and community centres, by letting the artistic gesture live like a poetic force that is capable of making and refashioning different worlds.

UMWELT

conception
Maguy Marin

2011 was a year for putting all the modalities involved in the Company's research and reflection back on the working block. After the intensity of the years spent at the CCN in Rillieux-la-Pape, the necessity for a next step arose: to once again work as an independent company. That important decision corresponded to the very vital and imperative desire to experiment in other ways with all that the creative act demands, as a potential capable of prolonging itself through the diverse forms of which it is the root.

BIOGRAPHY

After three years spent in Toulouse - the city that hosted the company for a short part of their new adventure yet was unable to meet a permanent company's stringent need for a sustainable workspace - the idea took hold of setting up in Ramdam, an ancient carpentry workshop (acquired in 1995 by virtue of royalties earned from precedent works). Located in Sainte-Foy-lès-Lyon, the space had already been active for 17 years and was run by an association that proposes artistic residencies, workshops and public showings. The ongoing project is still active and receives support from the Auvergne-Rhône Alpes region and the city of Sainte-Foy-lès-Lyon.

The establishment of the company there in 2015 has permitted it to continue to open up the immaterial space of something shared that obstinately seeks to engage with the work and set in motion the deployment of a new ambitious project in cooperation with three other companies and artistic partners: RAMDAM, UN CENTRE D'ART.

UMWELT

conception
Maguy Marin

YU KU RI (1976- BRUXELLES)
Théâtre Royal de la Monnaie
Mus: Alain Louafi

EVOCATION (1977 - NYON)
1er Prix de Nyon
Mus: Lieder de Johannes Brahms
chantées par Kathleen Ferrier

NIEBLAS DE NINO (1978 - BAGNOLET)
1er Prix de Bagnolet
Mus: musiques populaires espagnoles,
Poèmes de Federico Garcia Lorca

L'ADIEU (1978 - PARIS)
Chor : M. Marin et D. Ambash
Mus : Stephane Dosse

DERNIER GESTE (1978 - AIX-EN-PROVENCE)
Mus : Jean-Sébastien Bach

PUZZLE (1978 - MANOSQUE)
pour la Cie Michel Nourkil
Mus : Steve Reich

ZOO (1979 - VILLENEUVE-LES-AVIGNON)
Mus : Igor Stravinski

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (1979 - ITALIE)
Festival de Crémone à Sabioneta
Mus : Franz Schubert

CONTRASTES (1979 - LYON)
pour le Ballet de l'Opéra de Lyon
Mus : Béla Bartók

CANTE (1980 - FRANCE)
Mus : Chant populaire espagnol
& Charlie Haden

REVEILLON (1980 - FRANCE)
Mus : Marino Marini

MAY B (4/11/1981 - ANGERS)
Théâtre Municipal d'Angers
Mus : Franz Schubert, Gilles de Binche,
Gavin Bryars

BABEL BABEL (26/11/1982 - ANGERS)
Théâtre Municipal d'Angers
Mus : Gustav Mahler, tubes des années 60

JALEO (1983 - PARIS)
pour le GRCOP (Salle Favart)
Mus : musiques flamenco

HYMEN (11/07/1984 - AVIGNON)
Mus : Gato Barbiera, Carla Bley, Carl Orff,

Don Cherry, Arturo Rayon, Robert Wyatt

CENDRILLON (29/11/1985 - LYON)
pour le Ballet de l'Opéra de Lyon
Mus : Serge Prokofiev et bruitages
de Jean Schwartz

CALAMBRE (6/12/1985 - PARIS)
Théâtre de la Ville de Paris
Mus : Arturo Rayon

EDEN (12/12/1986 - ANGERS)
Mus : AG. Verdi, The Cure et
Public Image Limited

LEÇONS DE TENEBRES (26/04/1987 - PARIS)
pour le Ballet de l'Opéra de Paris
Mus : François Couperin

OTELLO (OPERA DE VERDI)
(10/10/1987 - NANCY)
Opéra de Nancy

...DES PETITS BOURGEOIS LES 7 PECHES
CAPITAUX (5/12/1987 - LYON)
pour le Ballet de l'Opéra de Lyon &
la compagnie Maguy Marin
Mus : Kurt Weill et Bernard Barras

COUPSD'ETATS (8/07/1988 - MONTPELLIER)
Festival International Montpellier Danse
Mus : Bernard Barras

GROOSLAND (20/02/1989 - PAYS-BAS)
pour le Het Nationaal Ballet Amsterdam
Mus : Jean-Sebastien Bach

«EH QU'EST-CE-QUE ÇA M'FAIT A MOI !?»
(13/07/1989 - AVIGNON)
Mus : Michel Bertier, Philippe Madile
et Jean-Marc Sohier

CORTEX (4/10/1991 - CRETEIL)
Maison des Arts de Créteil
Mus : Denis Mariotte

AY DIOS (12/09/1992 - LYON)
Biennale de la Danse de Lyon
pour Kader Belarbi et Wilfried Romoli
Mus : Denis Mariotte

MADE IN FRANCE (26/11/1992 - PAYS-BAS)
pour Nederlands Dans Theater3 / La Haye
Mus : Denis Mariotte

COPPELIA (16/05/1993 - LYON)
pour le Ballet de l'Opéra de Lyon
Mus : Léo Delibes

CREATIONS 1976-2018

UMWELT

conception
Maguy Marin

WATERZOOÏ (5/11/1993 - ITALIE)
Théâtre Romolo Valli Reggio Emilia
Mus : Denis Mariotte

RAMDAM
RAM (27/03/1995- CANNES)
Festival de Danse
DAM (12/04/1995- FONTENAY-SOUS-BOIS)
Biennale de la Danse du Val-de-Marne,
Théâtre Fontenay-sous-Bois
Mus : Denis Mariotte

SOLILOQUE (SOLO) (18/10/1995- PARIS)
Théâtre National de Chaillot - Paris
Mus : Denis Mariotte

AUJOURD'HUI PEUT-ETRE (19/11/1996-
CRETEIL)
Maison des Arts de Créteil
Mus : VolApük

POUR AINSI DIRE (TRIO)
(21/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte

VAILLE QUE VAILLE (QUARTET)
(21/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte

QUOI QU'IL EN SOIT (QUINTET)
(23/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte

GROSSE FUGUE (17/03/2001 - MEYZIEU)
Espace Jean Poperen de Meyzieu
Mus: Ludwig Van Beethoven

POINTS DE FUITE (7/12/2001 - CANNES)
Festival de danse à Cannes
Mus: Denis Mariotte

LES APPLAUDISSEMENTS NE SE MANGENT PAS
(6/09/2002- VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne,
Biennale de la Danse de Lyon
Mus: Denis Mariotte

ÇA, QUAND MEME (23/03/2004 - LE MANS)
L'Espal
Duo de Denis Mariotte et Maguy Marin

UMWELT (30/11/2004 - DECINES)
Le Toboggan
Mus: Denis Mariotte

HA ! HA ! (6/04/2006 – RILLIEUX-LA-PAPE)
CCN de Rillieux-la-Pape

CAP AU PIRE (8/11/2006 – PANTIN)
Centre National de la Danse (Pantin)
solo pour Françoise Leick
Texte : Samuel Beckett

TURBA (26/11/2007 – CANNES)
Festival de danse de Cannes
Conception Maguy Marin et Denis Mariotte
Texte : Lucrèce
Mus : Franz Schubert - Denis Mariotte

DESCRIPTION D'UN COMBAT
(08/06/2009 – AVIGNON)
Festival d'Avignon
Mus : Denis Mariotte

SALVES (13/09/2010 – VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Biennale de la Danse de Lyon
Col : Denis Mariotte

FACES (14/09/2011 – LYON)
Opéra de Lyon
pour le Ballet de l'Opéra de Lyon
Col : Denis Mariotte

nocturnes (19/09/2012 – VILLEURBANNE)
Conception Maguy Marin et Denis Mariotte
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Biennale de la danse de Lyon

SINGSPIELE (26/05/2014 – PARIS)
Théâtre de la Cité Internationale à Paris
solo pour David Mambouch
Col : Benjamin Lebreton

BiT (17/09/2014 – TOULOUSE)
théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
Mus : Charlie Aubry

DEUX MILLE DIX SEPT
(05/10/2017 – VANDOEUVRE-LES-NANCY)
Centre Culturel André Malraux
Mus : Charlie Aubry

LIGNE DE CRÊTE
(11/09/2018 – VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Mus : Charlie Aubry

CREATIONS 1976-2018

FIGARO

jeudi 2 décembre 06

DANSE « **UMWELT** » de Maguy Marin à Lyon

Un cru exceptionnel

La critique de René Sirvin

LES DERNIÈRES CRÉATIONS de Maguy Marin ne nous avaient pas toujours convaincus. Avec *Umwelt* que sa compagnie vient de créer à Lyon, c'est une Maguy Marin nouvelle qui renaît, aussi élogiée de sa *Cendrillon* que celle-ci l'était de *May B.*, *Umwelt* n'est pas de la danse, mais un fantastique jeu de miroirs et d'illusions, une réflexion sur le temps et la banalité du quotidien, sur la fiction et la réalité. La création 2004 de Maguy Marin, en collaboration avec ses neuf interprètes, quatre filles et cinq garçons, relève d'un domaine totalement insolite et original. Un cru exceptionnel.

A l'avant-scène, un cordon blanc comme le fil des Parques, se déroule lentement de cour à jardin, en frottant au passage les cordes de trois guitares électriques posées au sol. Cet accord unique amplifié beaucoup trop au goût de certains spectateurs ! constitue le seul support sonore (conçu par Denis Mariotte) concrétisant le bruit du vent qui souffle en rafale sur le plateau. Le dé-

cor, élément essentiel, est constitué d'une cinquantaine de miroirs les uns derrière les autres, formant des portes ouvertes sur d'autres miroirs, d'où un effet constant de reflets et de mirages. Le spectacle n'est constitué que de brefs passages des artistes, en nombre variable, habillés chaque fois de manière différente, portant divers objets. Des séquences de cinq à quinze secondes seulement, pour atteindre un total d'une heure et quelques minutes !

Ce perpétuel défilé pourrait paraître fastidieux et systématique. Mais les accessoires sont si divers, d'un bouquet de fleurs à un quartier de bœuf, d'un sac-poubelle à un gros nounours, que l'inventaire complet prendrait des pages entières. L'effet de surprise est toujours renouvelé, l'expérience poussée jusqu'au-boutisme. On admire la vélocité des artistes pour se changer et prendre le bon accessoire en coulisse, comme la parfaite synchronisation sur scène de leurs mouvements, toujours parallèles, autre effet d'illusion. Le regard se perd entre un personnage et son reflet à gauche, ou son double et son image à droite ! Ils surgis-

sent par deux, trois ou quatre, parfois par couples qui s'étreignent ou s'affrontent. Ces mécaniques humaines accomplissent des gestes banaux – boire, manger, enfiler un pantalon ou un pull – ou nagent en plein délire surréaliste pour échapper à la banalité du quotidien. L'agitation est fébrile car le temps est compté. Mais l'expérience n'est pas gratuite, et certaines associations d'images et d'accessoires revenant sous des formes différentes provoquent des sensations troubles qui stimulent l'imagination du spectateur.

Maguy Marin joue aussi sur les couleurs vives, les courses derrière les miroirs, les apparitions magiques, l'harmonie des mouvements et les ondulations des miroirs sous l'effet du vent ; dans cet univers d'illusions, seuls les reflets dansent.

Le Toboggan à Lyon-Décines, 20 h 30 jusqu'au 4 décembre (04.72.93.30.00). Le

14 décembre à Dunkerque, à Montpellier le 24 janvier 2005, le 25 février à Cork, en Irlande, notamment puis Théâtre de la Ville à Paris du 22 au 26 novembre 2005.

le nouvel **Observateur**

23 au 29 novembre 2006

Danse

Magistrale Maguy Marin

Sous une forme magnifiquement épurée, « Umwelt », de Maguy Marin, est mené dans un climat infernal où le vacarme de gigantesques souffleries ajoute à l'angoisse que donne la vision d'hommes aux prises avec un vent d'apocalypse. Alors que mugit cet ouragan du malheur qui semble être le souffle de l'Histoire, ceux-ci s'adonnent, dans une frénésie et une insouciance tragiques, à leurs activités les plus communes et les plus dévastatrices pour leur environnement. On ne les entrevoit que par éclairs, dans un espace entrecoupé d'étranges panneaux, cependant que l'avant-scène se charge de débris qui font d'un espace vierge jusque-là un pathétique capharnaüm. Terrible réquisitoire sur la folie des humains qui saccagent inexorablement la planète avec une inconscience qui vire à la folie suicidaire. Maguy Marin l'exprime avec une économie de moyens stupéfiante, qui fait d'« Umwelt » une œuvre magistrale. R. G.

Les 28 et 29 novembre, Nouveau Théâtre d'Angers ; 02-41-88-99-22. Puis tournée en France, en Suisse et en Belgique.

« Umwelt »,
de Maguy
Marin

DANSE / Maguy Marin

Une oeuvre-choc en ouverture

Pour Marie-Hélène Falcon, directrice du Festival TransAmériques, « lancer le festival par un spectacle de danse est un parti pris », et pas n'importe lequel : une pièce aussi controversée qu'inoubliable de la chorégraphe française Maguy Marin. *Umwelt*, qu'elle qualifie de « véritable statement artistique ».

ALINE APOSTOLSKA
COLLABORATION SPÉCIALE

Pour Maguy Marin, « prendre *Umwelt* en ouverture de festival est un acte de courage et d'engagement, car c'est une pièce importante pour l'art contemporain ». Ainsi, tous les éléments sont réunis pour permettre aux Montréalais de découvrir une pièce qui a été accueillie partout comme une véritable bourrasque de vent frais. Car, du vent, il y en a : sur une scène parsemée de miroirs, au son d'une musique foudroyante, le vent ne cesse de souffler, impitoyable. Neuf interprètes se meuvent comme ils peuvent au milieu de ces éléments : en mouvement perpétuel, ils boivent, mangent, prennent des médicaments, s'embrassent, se giflent, se battent, se jettent

peut-être un peu prédestiné par le titre, *Umwelt* signifiait « être environné par le monde » en allemand. Fidèle à sa réputation de « questionneuse iconoclaste », Marin questionne l'interaction entre environnement et activité humaine, ce monde qu'ensemble nous ne cessons de construire et de détruire, avec une interrogation incessante : « Je me suis inspirée d'un livre d'éthologie sur les comportements humains et les comportements animaux, ainsi que de *L'Éthique* de Spinoza qui se demande « que peut le corps ? » c'est-à-dire comment le milieu affecte le corps et vice versa. »

Elle dit aussi n'avoir pas de plan précis lorsqu'elle entre en studio pour commencer une pièce. Plutôt des strates d'idées et d'intuitions qui prennent forme au fur et à mesure du travail de création avec les interprètes. Pour *Umwelt*, elle est justement partie des interprètes : « Je ne voulais pas travailler uniquement avec des corps de danseurs, car je voulais utiliser les interprètes comme des humains et non comme des danseurs. À cinq danseurs de ma compagnie, j'ai

donc adjoint un musicien, un acteur, un chanteur, une écrivaine... » En tout, un microcosme de neuf interprètes qui composent et recomposent la vie quotidienne, dans un monde mobile soumis à tous les vents, bons ou mauvais. La musique joue elle aussi un rôle déterminant : « J'ai travaillé à partir d'un tableau polyrythmique, explique-t-elle, en travaillant des fragments de 10 secondes chacun qui se sont ensuite recomposés en séquences rapides. J'en ai fait une base de jeu pour les interprètes. Cette pièce les soumet à un train d'enfer, et la mémorisation de tous les très nombreux éléments qui défilent à toute allure a été difficile. »

Fort de la réputation internationale de la chorégraphe qui n'était plus revenue à Montréal depuis 1997, *Umwelt* va certainement donner le ton, exigeant et original, de ce premier Festival TransAmériques, tant attendu depuis la fermeture du FIND en 2003.

Umwelt, Compagnie Maguy Marin, du 23 au 25 mai à 20h30, au Monument-National.

n°3031 / Mercredi 13 février 2008

La tempête Marin

Trois ans après sa création, "Umwelt", de Maguy Marin, est toujours aussi bruyant et inconfortable. Tant mieux.

DANSE

UMWELT

DE MAGUY MARIN

AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE

★★★★
 Avouons-le tout net. En dépit du singulier respect qu'inspirent Maguy Marin et son œuvre, on n'avait guère aimé *Umwelt*, du moins au tout premier contact. C'était en 2004. Une pièce bruyante, tumultueuse, qui travaillait nos nerfs jusqu'à les exténuer, une pièce campée dans un refus violent du prêt-à-danser, du prêt-à-montrer ou encore du prêt-à-consommer culturel. Pour un peu, on en aurait conclu que Maguy Marin en rajoutait, que l'effort qu'elle demandait au public était démesuré. Peur ou fatigue, on se trompait grandement.

Trois ans plus tard, *Umwelt* demeure le choc salubre et nécessaire qu'il fut à sa création, et c'est heureux que cette pièce que les programmeurs ont peur de programmer – la création suivante de la même Maguy Marin, *Ha! Ha!* (2006), semble leur inspirer la même peur (1) – revienne sur le plateau des théâtres.

Ce que montre *Umwelt* importe au moins autant que ce qu'on y expérimente, soi, calé dans son fauteuil de spectateur, à l'abri, planqué. Et c'est peut-être ça qui choque, qu'il nous faille quitter le confort de notre regard distancé, de notre bonne volonté culturelle, toujours prête à ingurgiter du spectacle parce que nous sommes cultivés et que nous aimons ça. Alors, dans un vacarme assourdissant, comme si nous étions dans l'œil d'un cyclone, les danseurs répè-

tent à peu près les mêmes mouvements, une heure durant, jusqu'à l'épuisement ; ils apparaissent et disparaissent au travers d'une série de panneaux-miroirs disposés en fond de scène, multipliant les gestes du quotidien, abandonnant sur le devant du plateau objets, vêtements ou détritiques. Banalité des conduites humaines, mise en abyme de notre propre condition... A l'évidence, l'art ne se réduit pas à la culture.

Tel est le fond des choses. **DANIEL CONROD**

(1) *Ha! Ha!*, du 4 au 6 mars, au Théâtre des Abbesses (Paris 18e). Tél. : 01-42-74-22-77.

Umwelt, le 26 février à Calais (Le Channel), le 28 à Bruges (Belgique), du 4 au 6 mars à Paris (Théâtre de la Ville).

Signalons la reprise du légendaire *May B*, dans une nouvelle production, du 14 au 16 février à Combs-la-Ville (77), le 19 à Villeneuve-sur-Lot (47), le 18 mars à Saint-Brieuc (22), le 20 à Annemasse (74). Tournée jusqu'en juillet.

EN PLEIN VACARME,
 LES DANSEURS RÉPÈTENT
 LES MÊMES GESTES...
 IMPOSSIBLE DE RESTER
 INDIFFÉRENT.

The New York Times

Dance Listings

By THE NEW YORK TIMES
Published: June 13, 2008

COMPAGNIE MAGUY MARIN (Tuesday through Thursday) Maguy Marin has been a major figure in French contemporary dance for just over two decades, and her unrelenting originality shows no sign of abating as she moves closer to performance art than dance. In her 2006 work "Ha! Ha!" her seven dancers screamed with meticulously scored laughter as dummies on the stage behind them were smashed to the floor. Audience members at the performance I saw were either riveted or screaming at the stage; similar reactions occurred at the 2004 premiere of "Umwelt," which the company is bringing to the Joyce as part of its French Connection festival. That piece sets nine dancers entering and exiting the stage through mirrored doors, life occurring along the way, offering us banality and profundity with equal dispassion. But Ms. Marin is not simply a provocateur; her work poses important questions about why we go to the theater and what we expect when we are there. (Through June 22.) Tuesday and Wednesday at 7:30 p.m.; Thursday at 8 p.m.; 175 Eighth Avenue, at 19th Street, Chelsea, (212) 242-0800, joyce.org; \$34. (Sulcas)

THE LISTINGS | 'The French Collection'

By ROSLYN SULCAS
Published: June 6, 2008

'THE FRENCH COLLECTION' The French contemporary dance scene is surprisingly different from the American one -- all penury and bare-bones experiment over here; all state financing, props and wild theatricality over there. Or is that just a stereotype? It's hard to know, since only the best-known companies from each country bridge the divide, so three cheers for this cutely titled minifestival, which opens Tuesday.

Three companies will each spend a week at the Joyce Theater, beginning with Compagnie Heddy Maalem (above), well known in France and never seen here. Mr. Maalem is French-Algerian, and he has long been interested in Africa as a source of personal identity and creative inspiration. He brings his version of "The Rite of Spring" (apparently every choreographer has to have one), inspired by time spent in Lagos, Nigeria, and his dancers come from all over Africa -- all of which speaks to the diverse influences that have percolated into French dance over the last decade.

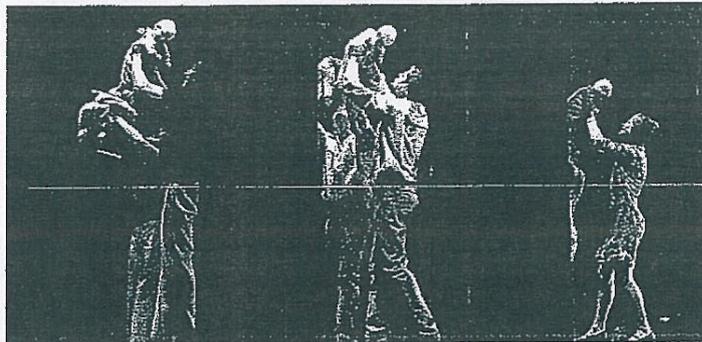
The second week offers one of France's most important choreographers, Maguy Marin, whose 2004 "Umwelt" (the name means "perceptual environment") caused the audience to exit in droves at its Lyon premiere. Ms. Marin never pulls any punches, and at her best her work is as profoundly insightful about the absurdity and profundity of human behavior as a Beckett play. If you go to only one work in this series, this is it.

The third week features Ballet Biarritz, whose director, Thierry Malandain, likes grand visual effects: a rose-petal-strewn stage for "L'Amour Sorcier," three immense Velázquez-inspired sculptures by the Spanish artist Manolo Valdés for "Portrait de l'Infante." Ah yes, financing. Those stereotypes are hard to put down. (Tuesday and Wednesday at 7:30 p.m., Thursday at 8 p.m., through June 28, 175 Eighth Avenue, at 19th Street, Chelsea, (212) 242-0800, joyce.org; \$34; \$26 for members.) ROSLYN SULCAS

The New York Times

By CLAUDIA LA ROCCO
Published: June 19, 2008

An Ordinary-Looking Bunch, Reflecting the Random Activities of Others

Members of the Compagnie Maguy Marin performing "Umwelt" at the Joyce Theater.

By CLAUDIA LA ROCCO
Published: June 19, 2008

Periodically one of the nine dancers in Maguy Marin's "Umwelt" steps from the forest of standing mirrors assembled onstage to peer at the audience. The lights grow bright overhead (though the numbingly loud score doesn't let up) so that these confrontations seem somehow out of time, like those moments when you remember something important: a lost lover, the immutability of death, yourself.

"Umwelt," the Compagnie Maguy Marin piece that opened on Tuesday as part of the Joyce Theater's French Collection festival, can be translated from the German as "world around" or "environment." It begins with the entire cast, an ordinary-looking bunch in street clothes, standing in a row and staring at the audience. "The Show Must Go On," a work by another French choreographer, Jérôme Bel, which also offers viewers a mirror of themselves, comes to mind briefly. Both works draw on an intellectual French practice of pedestrian dance-theater, in which not much dance, as it is traditionally understood, occurs. And both, incidentally, caused kerfuffles in their native land. (How the French love their protests.)

But unlike Mr. Bel's work, the reflections "Umwelt" offers do not comfort or charm. (Audience attrition at the Joyce was considerable.) Nor do they build to any "aha!" epiphanies or satisfying conclusions. They only roll on, like a tape somebody forgot to turn off.

In program notes Ms. Marin, one of the most important choreographers in France, writes about "inventorying what is possible" and "a poetics of being with the world." She offers two Beckett quotes, including "without here nor there nor ever approaching nor moving away from anything all the steps of the earth" from "For to End Yet Again."

Beckett would recognize much in Ms. Marin's unrelenting vision. Cast members slip in and out of sight, darting between the mirrors to perform randomly repeated activities: eating, trying on clothes, making out, dandling a baby doll. Sometimes they act alone, sometimes in tandem. You are lulled by the mundane nature of it all, or as lulled as you can be given Denis Mariotte's howling soundscape — which seems the result of an unholy union between machines and powerful forces of nature — and the wind machines that keep the mirrors swaying and the performers' hair and costumes wildly blowing.

And then there is a rupture. The formerly coddled baby appears on the ground and is kicked, as you might idly kick a bottle cap down the sidewalk. A woman is thrown down by her lover, or carried naked on his shoulders, a mere object. Two dancers crawl backward, dragging dead creatures in their teeth. They shake them the way animals do before feeding. Humans, after all, are animals, too, the scariest kind.

Such bestial descents are prefigured. Before the baby, cans are kicked. Before the creatures, drumsticks are gnawed to the bone. The detritus, psychic and real, piles up in this powerful, haunting work, as the performers toss their props to the front of the stage and move on to the next task. Whether the activity is loaded or meaningless, they perform it drained of life.

Yet here is life in all its unvarying variations. We keep going, locked into our little umwelts, only occasionally remembering to look up. When we do, more often than not, we find only more reflections of ourselves.

"Umwelt" runs through Sunday at the Joyce Theater, 175 Eighth Avenue, at 19th Street, Chelsea; (212) 242-0800, joyce.org

Apokalyptisches Endspiel

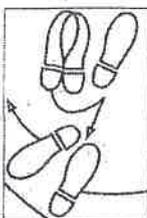
Brillant komponierte Herausforderung: Die **Compagnie**

Maguy Marin verstört in der Dampfzentrale mit «Umwelt»

Wer sich auf sie einlässt, braucht Durchhaltewillen: Maguy Marin, die heute 56-jährige Ikone des französischen Tanztheaters, hat in Bern bereits mehrfach Staub aufgewirbelt. Und tut es auch mit ihrem jüngsten Beitrag, in dem es um die Zerstörung der Welt geht.

MARIANNE MÜHLEMANN

Als der Reigen beginnt, ist das Ende bereits nahe. Gemeint ist nicht das Ende des Stücks. Das muss erlebt, erduldet, ja erlitten werden. Gemeint ist das Ende der Menschheit, auf das

BERNER TANZTAGE

www.ebund.ch/tanztage

Maguy Marins Choreografie erbarmungslos zusteuert. Warum sich das antun, mit offenen Augen auf die Katastrophe zugehen? Was auf der Kinoleinwand oder im Fernsehen akzeptiert wird, wird durch die lebendige Direktheit auf der Theaterbühne für einige Tanztagebesucher unerträglich. Sie ziehen es vor, dem Ende zu entrinnen.

Die Welt in «Umwelt» hat die paradiesische Unschuld bereits verloren, bevor die erste der neun archetypischen Figuren in einen Apfel beisst. Mit messerscharfer Prä-

zision und mathematischem Kalkül führt die Ikone des französischen Tanztheaters ihren Bilderbogen in die Auswegslosigkeit. In verknäpften Szenen, die wie ein rhythmisch geschnittener Filmstreifen ablaufen, wird vorgeführt, wie der Mensch sich und seine Umwelt zerstört. Es passiert ohne Pathos, ohne Moralien. Und gerade diese Harmlosigkeit ist es, die einen erschauern lässt. Emotionslos tauchen Menschen hinter einer Reihe von Spiegelwänden auf und verschwinden wieder dahinter. Jeder für sich ist ein Individualist. Doch aus Distanz betrachtet nur ein Teilchen einer Masse, in der sich alle ähnlich verhalten. Alle laufen im Gegenuhrzeigersinn. Alle kommen und gehen mit den gleichen abgemessenen Schritten und tun dabei das, was sie immer tun, Banales. Sie essen Äpfel, pflanzen Laubbäume, verschenken Schnittblumen, streifen dunkle Sonnenbrillen und hellblaue Hüte über, küssen, lieben und vermehren sich, grüssen und verlassen sich, spielen Schnuckiputz mit ihren Puppenbabys, rauchen und trinken, ziehen sich aus und immer wieder um.

Albtraumhaftes Oratorium

Vor dem Auge des Zuschauers entsteht ein Vexierbild aus Stereotypen – die sich kaum merklich aber mit grosser Wirkung verändern. Das ermüdend-monotone Ostinato, das die Szenerie eine Stunde lang zudröhnt, ist der Leim, der das albtraumhafte Oratorium in sieben

Strophen zusammenhält. Ungemäßlich, wie Leerlauf zum blutleeren Totentanz gerinnt, dessen bleierne Tonspur sich als dröhnende Naturgewalt ins Bewusstsein gräbt. Das ist Lärm, keine Musik: Dass die dämonische Geräuschwand nicht von Menschenhand erzeugt wird, sondern von einer Schnur, die endlos über die Saiten dreier wie tot am Boden liegenden Elektrogitarren streicht, passt zur Endzeitstimmung, durch die zudem ein teuflisch-trockener Wind fegt, heiss, als käme er direkt aus der Unterwelt.

Verschwommen sind die zitternden Spiegelbilder, die die Körper, auf den milchigen Stellwänden hinterlassen. Je schneller der Bewegungsfluss wird, desto chaotischer. Die weissen Gewänder der Bräute sind plötzlich zerschlissen, die erotischen Lockspiele fahl geworden. Die Menschen fiebern, husten, speien die Nahrung wieder aus, die sie früher genossen haben. Statt ihre Babys buckeln sie Müllsäcke herum. Und später ihre Toten.

Die zunehmende Hektik lässt sie

müde werden und taub, skrupellos und gewalttätig auch. Sie greifen zu Stahlhelmen und Waffen, statt zu Pflügen und Hacken. Bald mangelt es an Nahrung für Mensch und Tier. Die Konserven sind aufgebraucht. Die Schlächter haben ausgeschlachtet. Wer überleben will, beisst in bröckelndes Styropor, frisst tote Vögel und Hunde. Und Tabletten – die einen zum Aufputzen, die andern zur Beruhigung.

Die verweigerte Pointe

Grandios, wie Maguy Marin mit minimalen Mitteln die Szenerie in einen Rausch der Zerstörung verdichtet, wie sie den Lauf zwischen den verspiegelten Stelenwänden ausser Kontrolle geraten lässt – und dabei selber nie die Kontrolle verliert. Leitmotivisch kommen die

Fotografen ins Bild, die die dräuende Katastrophe dokumentieren. Und die Polizisten, die mit ihren blendenden Stablampen im Dunkel für vermeintliche Sicherheitsorgen. Wozu? Die Pfarrherren mit ihren aufgehobenen Kreuzen und Warnfingern, die Wissenschaftler mit ihren Analysen, sie reihen sich ein im Bewegungsfluss und gehen mit ihm unter. Und je höher die silbernen Kronen der Purzelbaum schlagenden Könige in den Himmel wachsen, desto grösser ist ihre Ohnmacht.

Die Geometrien der Szenerie driften auseinander, die Tänzer, einige ergraut, andere ermattet, brechen zusammen. Oder laufen mit bunten Schmetterlingsflügeln über die steinige rote Erde, die die Totengräber mit ihren Schaufeln in den

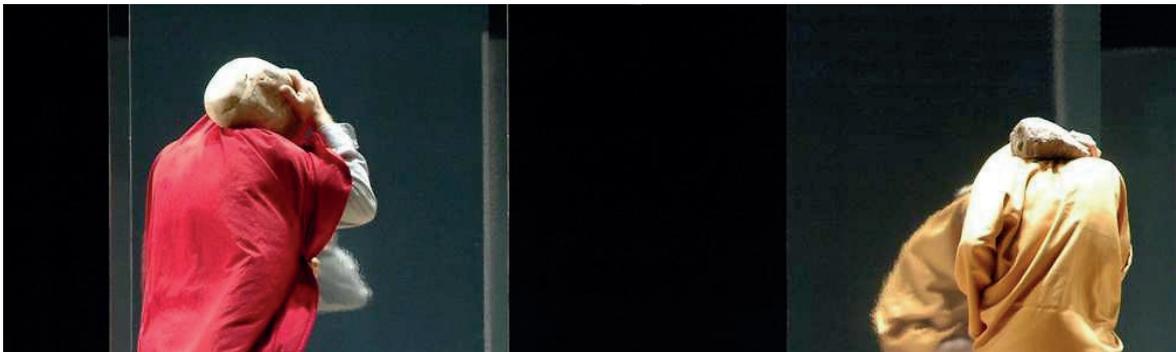
Bühnenraum gewichtet haben. Da ist niemand mehr, der die schrillen Trillerpfeifen hört, oder die Schreie, die im Gedröhn wie ferne Alarmsirenen verstummen.

Wie wird Maguy Marin die gewaltige Bilderflut beenden? Gross ist die Neugier. Und dann die Überraschung; Marin unterläuft die Erwartungen, verweigert die Pointe: Sie bricht einfach ab, lässt offen. Auch wenn man im ersten Moment eine leise Enttäuschung nicht verbergen kann, muss man ihr im Nachhinein Recht geben: Die Welt selber wird den Schluss schreiben. Eines Tages. Denn «Umwelt» will nicht auf der Bühne zu Ende gedacht werden, sondern von uns. In der Realität. Ein starkes Finale.

LesEchos.fr

Danse : « Umwelt », le souffle Marin

Philippe Noisette / Critique Danse | Le 08/10 à 12:44

Danse : « Umwelt », le souffle Marin UMWELT@GRAPPE

Reprise événement du Festival d'automne : « Umwelt » est une réussite majeure de Maguy Marin, entre dans eet performance.

On avait découvert il y a une dizaine d'années « Umwelt » de Maguy Marin avec stupeur. Une pièce entre danse et performance, pas si loin d'une installation d'art contemporain avec ces panneaux ondulants entre lesquels les danseurs se faufilaient. Un choc. L'idée forte de Maguy Marin est alors d'organiser les circulations de ses interprètes, comme leur apparition/disparition. « Umwelt » semble traversé d'un vent qui annonce, qui sait, une apocalypse : la création peut également se voir comme une allégorie en lien avec les préoccupations environnementales –en témoigne cette accumulation de déchets sur le plateau. Au final on se demande qu'elle peut être la place de l'homme dans ce paysage à la fois désolé et splendide.

À LIRE AUSSI

OPÉRA DE PARIS CE QUI VA
(VRAIMENT) CHANGER
MAGUY MARIN, FIGURE LIBRE

« Umwelt » marque également une rupture dans le parcours de Maguy Marin déjà riche de chefs d'œuvre comme « May B » ou « Cendrillon ». *« Le fait de mélanger des professionnels et des non-professionnels de la danse était important pour atteindre cet aspect de « paysage*

de corps », de *« panorama humain »* résume Maguy Marin. Elle devra affronter l'incompréhension d'une partie de son public à la première, avant que l'évidence de cette chorégraphie ne s'impose,

Umwelt Théâtre Garonne

Zone de turbulences

Faire un théâtre qui ne soit pas subversif, qui ne contienne pas un noyau qui puisse faire exploser quelque chose dans le monde, c'est inutile.

Claude Régy

Un événement. Revenue s'installer dans sa ville natale avec sa compagnie permanente, Maguy Marin, accompagnée de Denis Mariotte à la composition sonore, offre au public toulousain une reprise d'*Umwelt*, spectacle créé à Lyon en 2004 et qui a ensuite tourné internationalement. Co-produite par le théâtre Garonne dans le cadre du réseau européen House of Fire, la pièce n'a en effet rien perdu de son caractère brûlant, qui provoqua bien des polémiques lors de ses premières représentations.

Analectes

A l'avant-scène, presque rien : trois guitares électriques, un fil tendu et le plateau nu ; aux deux-tiers, plusieurs rangées de miroirs en quinconce, dressés face à la salle, obturent le fond. Neuf hommes et femmes, aux styles et corpulences variés émergent de cet espace et s'arrêtent, de front. Puis ça se met en branle. Des vents latéraux se lèvent bruyamment, faisant vibrer les miroirs, voler les habits et trembler les gradins du théâtre, les guitares saturent, vrombissent, le son envahit l'espace. Le vacarme ne cessera pas, le mouvement des danseurs non plus. Ces derniers semblent alternativement avalés puis recrachés par cette forêt métallique qui les reflète, apparaissant d'une manière qui semble totalement aléatoire concernant leur nombre ou leur identité, marchant sans précipitation et exécutant à l'unisson un geste si quotidien qu'il en est archétypal, puis disparaissant, laissant la place à d'autres interprètes pour un autre geste – inédit ou repris d'un précédent avec de petites variations. On les verra ainsi croquer une pomme, se gratter le nez, essayer une robe en la plaquant contre leur buste, s'embrasser, fumer une cigarette, regarder affectueusement un poupon qu'ils portent à bouts de bras vers le ciel, agiter leur index de gauche à droite pour signifier un refus, enlever leurs lunettes pour mieux scruter, apporter un bouquet de fleurs joliment emballé, etc. Chacun de ces gestes fait signe en lui-même, mais il appartient à une histoire qui a commencé et qui se terminera de l'autre côté, là où on ne voit pas. Les humains arrivant sur la scène semblent y avoir été projetés accidentellement, par un mouvement centrifuge qui les a arrachés à leur quotidien, vers lequel ils sont ensuite réaspirés inexorablement par le mouvement centripète opposé. Ces images minuscules en forme d'instantanés, constituent du même coup le témoignage d'un moment de vie passé et appellent celui à venir, tels les analectes : miettes de repas tombées à terre, destinées chez les Romains à être ramassées par les esclaves du même nom.

« Et pourtant, elle tourne » (Galilée)

Pas de narration, pas de mouvement dansé à proprement parler – bien qu'il y ait une écriture chorégraphique extrêmement précise et un travail pointu sur le langage corporel –, pas de divertissement. En cela, l'esthétique radicale de Maguy Marin peut résonner avec le minimalisme de Claude Régy, aux silences tout aussi assourdissants que les arrangements de Denis Mariotte, et pour qui « il faut sans cesse renouveler sa sensation du monde ». Le spectateur est ainsi mis dans un inconfort qui l'empêche de s'oublier dans la représentation théâtrale : interroger ce qui se déroule devant lui l'amène à interroger la place qu'il y prend. Pour cela, la chorégraphe ne le laisse pas entièrement démuné. Les figures que le ressac fait échouer sur la scène ont des gestes, costumes et accessoires métonymiques de leurs activités, aisément identifiables : couronne, casque militaire, blouse blanche, bleu de travail, rochet et crucifix catholiques, hijab musulman ou talit juif, robe de mariée, peignoir en soie ou robe de chambre, lingerie fine ou tablier, sac de riz ou sac poubelle... C'est l'humanité entière qui est ici convoquée, hommes et femmes de toutes origines, conditions et obédiences, tous affairés à ce qui leur paraît si crucial : travail, loisirs, alimentation, jeux de séduction ou de pouvoir, sollicitude ou agressions de toutes sortes... On pense ici aux chaînes d'information continue, à leur bandeau qui défile en même temps que leurs images et commentaires, et où tout est traité sur le même plan. Images chocs qui doivent marquer l'esprit en une seconde et seront oubliées au profit des suivantes. Absurdité révoltante du monde comme il va. Ainsi, en mettant le spectateur à la juste distance, Maguy Marin lui fait-elle prendre conscience de la violence qu'il subit quotidiennement, sans mot dire : plongé qu'il était dans la centrifugeuse, il n'en ressentait pas la course folle. Cela est accentué, tel un leitmotiv, par l'immobilisation régulière d'un danseur qui fixe le public tandis que la lumière augmente sur lui. Une exhortation à sortir du courant et à transformer en saine colère l'écoeurement produit par cette ronde des variations autour du même, pour agir, vraiment. L'accumulation, la liste est un motif éminemment contemporain, abondamment travaillé dans les arts plastiques et graphiques à des fins critiques – d'Arman à Kusama, en passant par les *Urban Wall Papers* de Bruno Fontana, les *Checked Baggage* de Christien Meindertsma, le très récent *Inventaire pour l'Enfant qui Vient de Naître* de Guillaume Trouillard, ou encore les nombreuses expériences artistiques menées autour des techniques de morphing – ; la littérature s'en est aussi largement emparée – Umberto Eco en parle admirablement dans *Le Vertige de la liste*. Ici, elle prend corps et vie, espace et temps, ce qui lui confère une puissance ravageuse.

REVIEW PRESS

ma culture

L'ACTUALITÉ DES ARTS VIVANTS

Au début du XXème siècle, le biologiste allemand Jakob Von Uexküll forgea le concept d'*Umwelt* pour qualifier l'environnement propre à un animal, c'est-à-dire « son » monde tel qu'il le perçoit à travers ses sens mais aussi tel qu'il le parcourt en fonction de ses besoins vitaux. Si l'on suppose que Maguy Marin fait référence à cette idée phare de l'éthologie en appelant son spectacle du même nom, alors se dégage une piste d'interprétation. Dans *Umwelt*, la chorégraphe française propose une exploration charnelle et sensorielle de l'environnement propre à l'homme occidental urbanisé. Un maelstrom minimaliste, puissant et rigoureux, qui ouvre à tout le tragique de l'existence contemporaine.

Sur scène, une installation de panneaux miroitants accueille impassiblement le public. À la croisée du décors de théâtre et de l'installation *in situ*, le paysage monolithique ainsi dressé reste fixe toute la représentation, tout juste est-t-il parcouru d'un violent courant d'air sonore qui fait onduler ses plaques. Les corps des performeurs, souples et raides à la fois, surgissent des entrailles du labyrinthe en rythme avant d'être inexorablement repoussés en coulisse. Les corps individuels sont comme traversés par un souffle commun. Comme si quelque chose de l'ordre de l'héritage social ou génétique, quelque chose d'un instinct d'espèce, se répandait instantanément à travers les singularités. Ce balais incessant de corps reliés entre eux constituera la totalité du spectacle ; « un panorama humain », comme l'explique l'auteur, rien de plus, rien de moins qu'une heure de performance radicale à la synchronisation millimétrée.

L'expérience intransigeante n'est pas du goût de tout le monde et nombreux sont ceux qui quittent la salle au fil de la représentation. Plus de dix ans après sa création, la pièce n'a rien perdu de son tranchant et clive toujours autant le public, lequel sort conquis ou confus. Pour parfaire l'environnement étouffant mais hypnotisant du spectacle, au sol, trois guitares électriques grattées par une bobine de fil composent l'unique accompagnement

REVIEW PRESS

musical. Leurs accords grinçants sont modulés en live pour permettre au hasard sonore de s'adapter aux actions. C'est Denis Mariotte qui signe ce dispositif dont la radicalité s'accorde parfaitement au reste du spectacle.

L'apparent chaos qui émane de la scène ne doit cependant pas induire le spectateur en erreur, *Umwelt* est un véritable bijou d'horlogerie. La chorégraphie des performeurs ne s'arrête pas, comme c'est le cas dans de nombreux spectacles, au devant de la scène, non, l'action est si complexe, si tendue, que chaque mouvement doit être mesuré en coulisse aussi, où se trouvent des étagères précautionneusement rangées et des rappels pour chacun. Le rythme apparemment aléatoire des apparitions/disparitions des corps relève de la même logique d'ordonnement. La chorégraphie s'est basée sur des structures mathématiques pour régler sa création.

Par la radicalité de sa répétition hypnotique mais aussi par sa structuration complexe, le spectacle de Marin renvoie en droite ligne à un héritage minimaliste, tant en art plastique qu'en musique. Si l'on pense forcément à la puissance répétitive de la musique de Philip Glass ou aux effets de phases et de déphasages de Steve Reich, l'état quasi-hypnagogique dans lequel nous plonge la pièce évoque également les performances de transe musicale orchestrées par La Monte Young. D'autre part, son usage de la combinatoire pour la composition rappelle le travail des sculpteurs minimaux, au premier rang desquels, Walter de Maria qui, dans ses pièces *Silver* (1976) et *Gold Meters* (1976-77), dispose notamment les métaux précieux sur huit plaques en suivant une série arithmétique. Semblant renouer avec un vocabulaire assez clairement minimaliste, Maguy Marin n'en décentre pas moins le propos par l'ajout de multiples effets plutôt expressifs, voire expressionnistes. On pense notamment aux salves de détritiques qui viennent progressivement joncher la scène. Celle-ci devient un véritable dépotoir, une décharge publique dont la symbolique ne peut pas rester anodine à une époque comme la nôtre.

Ainsi, dans cette grande œuvre, la chorégraphe française de renommée internationale, parvient à puiser au plus profond de l'héritage minimaliste la puissance nécessaire pour soulever de nouvelles questions. Dans un élan prodigieux elle s'adresse à l'homme dans toute sa dimension cosmique, de l'individu à l'espèce, de son environnement immédiat à l'échelle globale ; tout en ne manquant pas de rappeler doucement mais sèchement le tragique qui réside au cœur de ses actions les plus anodines.

Vu à la Maison des arts de Créteil dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. Conception Maguy Marin. Avec 9 interprètes. Dispositif sonore et musique Denis Mariotte. Lumière Alexandre Béneteaud. Costumes Nelly Geyres. Son Antoine Garry. Photo de Philippe Grappe.

Tournée 2015/2016

Les 9 et 10 octobre 2015, Maison des arts de Créteil / Festival d'Automne à Paris

Du 4 au 8 décembre 2015, Théâtre de la Ville / Festival d'Automne à Paris

Le 11 décembre 2015, L'apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise / Festival d'Automne à Paris

Le 15 décembre 2015, Les Treize Arches Scène conventionnée de Brive

Le 9 janvier 2016, Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines Scène nationale

Le 20 février 2016, Kaaitheater à Bruxelles

Par [Nicolas Garnier](#)

Publié le 13/10/2015

Mis à jour le 04/12/2015

The Herald-Sun

THURSDAY, JUNE 26, 2008

ADF performances churn emotions in audience

Viewers react to mix of modern and ancient dance forms

BY SUSAN BROILI

sbroili@heraldsun.com; 419-6632

DURHAM — The American Dance Festival program presented Tuesday and Wednesday at Duke University's Reynolds Indus-

REVIEW tries Theater began with the sublime, continued with some astounding footwork and ended with what felt like a descent into Hades.

Khadija Marcia Radin left this viewer wanting more of her mesmerizing version of an ancient form of turning that dates back to the 13th century Sufi mystic poet Rumi. As she circles in her

Cacophonous clunks precede stage lights and raised curtain for Turkish choreographer Aydin Teker's 2005 "aKabi." When the curtain rises, the source of the thunderous noise is revealed: black platform, clog-like shoes that appear to be about two-feet high. Four dancers use the shoes to prop themselves up in various ways, then draw the shoes together behind them, sit on the broad sides of the shoes and bounce. This causes the toes of the shoes to flip up and resemble a seal's tail — just one of the ingenious ways Teker builds a dance around this unique foot apparel.

Or are the shoes in control? When dancers thrash around on stage, they seem to be at the shoes' mercy. At other times, as when they stand upright, and lean danger-

ously off-center, they appear as alien beings adept at defying gravity. When they roll, feet held in a V shape, they look like grasshoppers. In extremely-wide squats, balanced on the shoes, dancers could be making an advertisement for knee surgery. This dance has to be very hard on the legs and knees, but the dancers make it look easy. When it's time for bows, only the shoes appear at first. Then, dancers follow.

A feeling of exhaustion set in after Compagnie Maguy Marin's performance of French choreographer Maguy Marin's 2004 "Un-welt." While some dances energize, this one left this viewer beaten down by the angry, repetitive, seemingly never-ending bleak look at existence. In it, dancers con-

see **ADF** | page C4

SUBMITTED

Aydin Teker's dancers performed "aKabi" at the American Dance Festival. Dancers used large, black platform shoes during the piece.

dance "Rapture," she brings beautiful hand articulations and a variety of footwork to this spiritual dance tradition. Hands to her ears, she listens around. One, one, one, one."

ADF

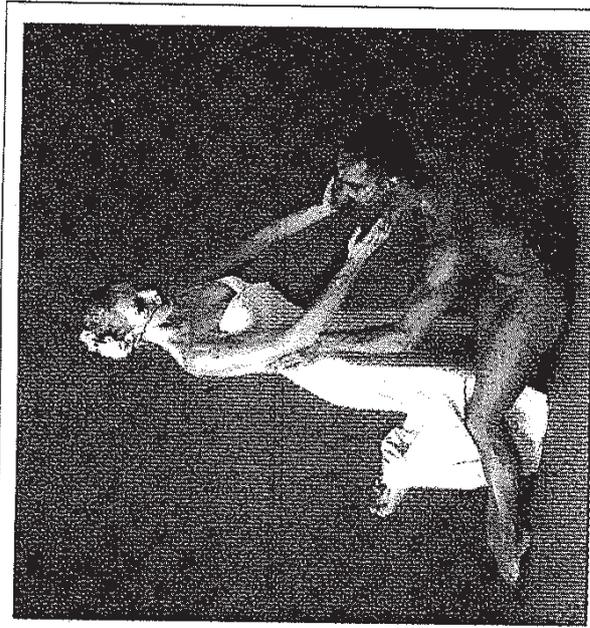
FROM PAGE C1

tinuously emerge, disappear, and move through a construction of metal mirrors as they go through everyday movements and violent gestures. They read newspapers, scrub floors, don various hats and clothes and take clothes off. They shake fingers in anger and shake fake babies held above their heads. They tote large sacks and plastic sides of beef. They kiss. In some of the most irritating moves, they activate camera flashes and point high-powered flashlights at the audience. This adds blinding light to the arsenal of repetition that assaults viewers.

'We get it, we get it'

A constant stiff wind that blows clothes and hair — and an unpleasantly loud doom-day score that includes helicopter sounds and screams — add to the feeling of being trapped in a hellish world, a condition that applies to the world onstage and also for some audience members. A number of people freed themselves by walking out.

Sure, Marin's making a point. There's all this con-

SUBMITTED

Katherine Crockett and Martin Lofsnes dance in Martha Graham's "Diversion of Angels," to be performed at the American Dance Festival.

ADF
TODAY

Martha Graham Dance Company performs "Diversion of Angels," "Lamentation" and "Steps in the Streets." Lar Lubovitch Dance Company performs "Concerto Six Twenty-Two."

All performances at 8 p.m. at Duke University's Page Auditorium. Tickets: (919) 684-4444 or online at www.tickets.duke.edu.

that do nothing to change the world's problems people have created. There's war — indicated by gun-wielding dancers in Army helmets — just one manifestation of humanity's violent streak. Dancers munch on apples, bones and what look like carrots and toss leftovers on the stage floor that also becomes littered with discarded clothes and what resembles pieces of bricks they throw by the bucketfuls. The stage becomes a nasty mess — emblematic, no doubt, of many aspects of today's world. "We get it, we get it," one audience member remarked to another upon leaving the theater after enduring this dance. And they got it long before this 55-minute dance ended.

sumerism, violence and disinterested people involved in ten meaningless activities

*Compagnie
Maguy Marin*

T 09 83 03 22 80
buro@compagnie-maguy-marin.fr
www.compagnie-maguy-marin.fr

RAMDAM
UN CENTRE D'ART —

16 chemin des Santons
69 110 Sainte Foy-Lès-Lyon
