

ROSAS

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & Alain Franco

THE GOLDBERG VARIATIONS, BWV 988

Donderdag 2 maart om 20u in de Schouwburg
Inleiding om 19u15 door Katie Verstockt – duur: 120 min technische pauze inbegrepen

De Voorstelling

De Goldbergvariaties behoren tot het late werk van Bach, waarin de componist de mogelijkheden van muzikale thema's tot het uiterste exploreerde in een spel van variaties, canons en fuga's. Voor deze compositie vertrok hij van een eenvoudige, ingetogen melodie en een onderliggende baslijn, op basis waarvan zich een muzikale kosmos ontvouwt die straalt door een buitengewone veelzijdigheid en een ongeëvenaard niveau van complexiteit.

Samen met pianisten Pavel Kolesnikov en Alain Franco zet Anne Teresa De Keersmaeker haar traject met Bach verder in een dialoog met deze variaties. De grote bezetting van 'The Six Brandenburg Concertos', de vorige creatie op muziek van Bach, brengt ze terug tot een solovoorstelling die ze zelf danst. Daarbij blijft ze trouw aan hetzelfde principe van de muzikale partituur als blauwdruk voor de choreografie.

Met één aria en dertig variaties daagt de muziek de dans uit tot dezelfde oefening: het vinden van een vorm in voortdurende verandering, met behoud van een onveranderlijke kern. Voor De Keersmaeker betekent het een uitnodiging om de afgelegde weg en de vragen van vandaag samen te brengen in de blijvende zoektocht naar haar eigen danstaal.

Anne Teresa De Keersmaeker over de Goldbergvariaties

De muziek van Johann Sebastian Bach speelt een belangrijke rol in het oeuvre van Anne Teresa De Keersmaeker. Met 'The Goldberg Variations' maakt de choreografe haar zesde voorstelling op muziek van de Duitse barokcomponist. "Once you go Bach, you never go back", zegt ze lachend tijdens het Zoom-gesprek dat we begin april in volle Corona-lockdown voerden samen met de Russische pianist Pavel Kolesnikov. "Na de Cellosuites en de Brandenburgse Concerten twijfelde ik op welke muziek ik mijn volgende choreografie zou maken. Uiteindelijk kwam ik toch weer bij Bach terecht, omdat hij bij uitstek de componist van de "belichaamde abstractie" is, een centraal begrip in mijn denken over dans. Dans en beweging zijn eng verbonden met alle muziek van Bach. Bovendien is er de retorische kracht van zijn muziek, die universele, herkenbare emoties uitdrukt. Bij Bach heeft alles met structuur te maken, maar zijn muziek is nooit systematisch of voorspelbaar. Tegelijk worden zowel de grote vorm als het detail gekenmerkt door helderheid."

Veertig jaar geleden maakte De Keersmaeker met 'Fase' haar eerste solo, die ze ondertussen doorgaf aan een nieuwe generatie dansers. "Omdat ik binnenkort zestig word, wilde ik opnieuw een solo maken, die ik dan de komende jaren zelf kan blijven dansen", zegt ze. "In het Oosten geloven sommigen dat je op je zestigste opnieuw een baby wordt en dat je een nieuw leven begint. De choreografie bij Bachs Goldbergvariaties is een zoektocht naar mijn eigen dansen en bewegen van de voorbije veertig jaar." (Uit een gesprek met Anne Teresa De Keersmaeker en Pavel Kolesnikov door Jan Vandenhout)

Alain Franco, pianist

Alain Franco (België, 1964) studeerde piano en muziektheorie in België en Israël en behaalde een post-master diploma in twintigste-eeuwse musicologie aan het Ircam-Ehess instituut te Parijs.

Zijn oprechte interesse in hedendaagse muziek en kunst, als muzikant en als dirigent, leidde tot samenwerkingen met vooraanstaande ensembles en muzikanten zoals Ensemble Modern (Frankfurt), Ictus ensemble (Brussel), het Filharmonisch Orkest van Luik, het Orkest van de Opera van Lyon, het kamermuziekensemble van De Munt (Brussel), e.a.

Als esthetische en artistieke verderzetting van zijn praktijk ontwikkelde hij geleidelijk aan een authentiek en globaal gedachtengoed over representatie en performance.

Dit resulteerde in artistieke samenwerkingen met performers, choreografen en theaterregisseurs zoals o.a. Anne Teresa De Keersmaeker, Meg Stuart, Thomas Plischke, Kattrin Deufert, Jan Lauwers.

Anne Teresa De Keersmaeker, choreografie en dans

Anne Teresa De Keersmaeker (°1960) maakte haar eerste choreografie 'Asch' in 1980, na haar studie dans aan Mudra in Brussel en de Tisch School of the Arts in New York. Twee jaar later ging 'Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich' in première. In 1983 richtte De Keersmaeker in Brussel het dansgezelschap Rosas op, tijdens de creatie van de voorstelling 'Rosas danst Rosas'. Haar eerste stukken, waaronder 'Bartók/Mikrokosmos' (1987) en 'Achterland' (1990, op muziek van György Ligeti), worden gekenmerkt door strikt geometrische trajecten in de ruimte die een formele, maar toch emotioneel geladen verhouding tot de 20ste-eeuwse klassieke muziek laten zien. Sindsdien berust haar choreografisch werk op een nauwgezette verkenning van de band tussen dans en muziek. Met Rosas creëerde ze een omvangrijk oeuvre dat gebruikmaakt van muzikale structuren en partituren uit verschillende tijdperken, van oude muziek tot hedendaagse composities en popmuziek. Haar choreografische praktijk ontleent ook vormelijke principes aan de geometrie, wiskundige schema's, de natuur en sociale structuren, resulterend in een unieke kijk op de beweging van het lichaam in tijd en ruimte. In 1995 richtte De Keersmaeker in Brussel de school P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) op, in samenwerking met De Munt/La Monnaie.

Credits

Choreografie en dans : Anne Teresa De Keersmaeker | Muziek: Johann Sebastian Bach, The Goldberg Variations, BWV 988 | Piano: Alain Franco | Muzikale samenwerking: Alain Franco | Choreografisch assistent: Diane Madden | Decor en licht: Minna Tiikkainen | Assistente van de Artistiek Directeur: Martine Lange | Artistieke coördinatie en planning: Anne Van Aerschot | Tourmanager: Bert De Bock | Technisch directeur: Freek Boey | Assistent technisch directeur: Jonathan Maes | Technici: Jonathan Maes, Thibault Rottiers, Laurie Sanchez | Coördinator kostuums ad interim: Emma Zune | Geassisteerd door: Els Van Buggenhout | Naaister: Emmanuelle Erhart | Kleedster: Els Van Buggenhout | Productie: Rosas | Coproductie: Wiener Festwochen, Concertgebouw (Brugge), De Munt (Brussel), Théâtre de la Ville à Paris, Internationaal Theater Amsterdam / Julidans, Sadler's Wells (Londen), Montpellier Danse | Met dank aan: Leen Decin, Cynthia Loemij, Anke Loh, Takeshi Sakai, Jacob Storer, Kees Van Houten

DANS IN DE KIJKER

HELDER SEABRA // LOWLANDS

Vrijdag 17 maart om 20u in De Schouwburg – inleiding om 19u15

Acht dansers duiken in het onderbewuste en nemen het publiek mee op een reis doorheen "de wachtruimte van de geest", waar gedachten verblijven tot ze onze bewuste aandacht vangen. Verlangens en angsten komen tot uiting in beweging.

Helder Seabra is een Portugees danser en choreograaf. Hij werkte samen met o.m. Wim Vandekeybus en Sidi Larbi Cherkaoui. In 2013 richtte hij zijn eigen productiehuis HelKa op, nu geëvolueerd tot Incognitus.

Zijn danstaal is sterk fysiek en door emoties gedreven, steeds in interactie met originele livemuziek van zijn compagnon de route Stijn Vanmarsenille.

SIDNEY LEONI // FLY

Donderdag 23 maart om 20u in De Schouwburg – Inleiding om 19u15

'Fly' is een film-dans-performance die ons meeneemt op een reis door tijd en ruimte. We maken kennis met de legendarische danser-choreograaf Vaslav Nijinsky (1888-1950), die furore maakte bij de Parijse Ballets Russes in de vroege twintigste eeuw. Tien jaar later schrijft Nijinsky in zijn dagboek over zijn beginnende psychose, die later zal uitgroeien tot schizofrenie.

De performance, die tegelijkertijd plaatsvindt op het scherm en op de scène, vermengt lichamen, kunstvormen, tijd en ruimte. De gebeurtenissen die we zien in de film, zijn zowel achtergrond als tegenspeler voor de dansers op het podium.