

SANKAI JUKU

KAGEMI

BEYOND THE METAPHORS OF MIRRORS

*Paris World premiere at Théâtre de la Ville 2000
(1h 25 minutes, no intermission)*

Contact: Per Diem & Co /Pierre Barnier

9 rue d'Hozier, 13002 Marseille - France

tel/fax : +33(0)4 91 31 61 75 mob : +33(0)6 07 8 752 81

e-mail: barnier@perdiem.fr

KAGEMI - BEYOND THE METAPHORS OF MIRRORS

Distribution

direction, choreography and design: Ushio AMAGATSU

Original music : Takashi KAKO
Yoichiro YOSHIKAWA

Dancers: Ushio AMAGATSU
SEMIMARU
Sho TAKEUCHI
Akihito ICHIHARA
Taiyo TOCHIAKI
Ichiro HASEGAWA
Dai MATSUOKA

Stage manager: Kazuhiko NAKAHARA

Lighting technicians Genta IWAMURA

Set technician: Kiyonaga MATSUSHITA

Sound technicians: Akira AIKAWA

Costumes: Masayo IIZUKA

Contact Europe / South America: Pierre BARNIER / Per Diem & Co
(barnier@perdiem.fr)

Coproduction: Théâtre de la Ville, Paris
Biwako Hall Center for Performing Arts, Shiga, Japon
Sankai Juku, Tokyo

Thanks to : CNDC d'Angers L'Esquisse ;
Culture Foundation, Ville de Tokyo

This has been made possible thanks to ACA (Agency for Cultural Affairs in Japan)

*Sankai Juku books on sale here after performance.
Sankai Juku music CDs on sale on internet at: http://io-factory.com/ioshop_en*

With the support of : TOYOTA et Shiseido

KAGEMI - BEYOND THE METAPHORS OF MIRRORS

Program

I	<i>Wind in the water depths</i>
II	<i>MANEBI, - Two mirrors</i>
III	<i>Echoings of gaze and return gaze</i>
IV	<i>In the light by the waterside</i>
V	<i>Infinite dialogue</i>
VI	<i>Empty/ Full</i>
VII	<i>Chiral/ Achiral, Agitation and sedimentation</i>

The Kage of Kagemi is shadow

The light of contrast, the image in the mirror or water's surface

The mi is seeing and being seen

Some say Kagemi is the ancient origin of "mirror" (kagami)

In light, the surface that reflects and is reflected, looked into and looking back

Surface beginning in the horizontal water plane and transforming to the perpendicular face

From an ambiguous and transient state to one clearly outlined

The right hand asks, the left hand answers

Once an imaginary sur-face is defined

Ushio Amagatsu

USHIO AMAGATSU / Sankai Juku

Biography

SANKAI JUKU was created in 1975 under the direction of Ushio AMAGATSU who belongs to the second generation of Buto dancers; Hijikata and Kazuo Ono being the founders of this dance form.

Buto transcended the reactions of the “post-Hiroshima” generation in Japan, in the sixties, and launched the basis of a radical approach of Japanese contemporary dance.

For Amagatsu, Buto is not merely a new technique or an academic style, but it tends to articulate the body language in order to find, in the depth of each human being, a common sense, a serene universality, even if, sometimes, it refers to cruelty or brutality. But its perception may be different from one individual to another. Amagatsu’s personal quest is based on a “Dialogue with Gravity”, which is the title of the book he published in 2001 at Actes Sud Edition.

Before practicing Buto, he followed a training at the “Classic and Modern Dance School” in Tokyo. In 1975, he began a series of workshops in order to find the dancers for his new born company; from the 30 boys and girls at the beginning, only 3 men remain at the end of the one-year workshop. Sankai Juku was then known as a only-men company. Sankai Juku literally means the “workshop of the mountain and sea” in reference to the 2 basic elements of Japan topology.

As soon as 1975, Sankai Juku began then to perform in Japan in rather small and avant-garde theaters.

The group’s first major production was KINKAN SHONEN in 1978. It revealed the new artistic direction taken by Amagatsu who has given Buto a clearer and more transparent image, more telluric too.

The strength in each individual expression, in each movement, in each inside emotion nourishes itself from the origins of the world to show a passionate apprehension of life and death and universality.

In 1980, SANKAI JUKU is invited for the first time to Europe, to the Nancy Festival. Since then, the group has toured throughout Europe, South America, United States and Australia and whole Asia, from its home base in Tokyo.

Since 1983, SANKAI JUKU prepares its new works in Japan where all members live. They are finalized and premiered in Paris Theatre de la Ville.

Outside of his company, AMAGATSU created in 1988 with five western dancers a piece called “Fifth”. He staged the world creation of the opera « Trois Sœurs » by Peter Eotvoes at the Opéra de Lyon (1998) and Paris (Théâtre du Chatelet), Brussels (Théâtre de la Monnaie) and Vienne (Wiener Festwochen).

USHIO AMAGATSU

Creative work

- 1949 Born in Yokosuka City
- 1975 Founded SANKAI JUKU
- 1977 Created “AMAGATSU SHO”
- 1978 Created “KINKAN SHONEN”
- 1979 Created ”SHOLIBA”
- 1980 First world tour
- 1981 Created “BAKKI” (world premiere at Avignon Festival, France)
- 1982 Created “JOMON SHO” (world premiere:Theatre de la Ville, Paris)
- 1984 Created “NETSU NO KATACHI” (world premiere:Theatre de la Ville, Paris)
- 1985 Direction and choreography for the photo book “LUNA”
- 1986 Created “UNETSU” (world premiere:Theatre de la Ville, Paris)
- 1987 Conception, direction and choreography for the photo book “UNETSU”
- 1988 Created “FUSHI” at JACOBS PILLOW, USA, music by Philip Glass
Created “SHIJIMA” (world premiere at Theatre de la Ville, Paris)
- 1989 Artistic director of SPIRAL HALL (Tokyo),
directed “APOCALYPSE” at SPIRAL HALL
- 1990 Created “FIFTH-V” at SPIRAL HALL (performed by dancers from USA)
- 1991 Created “OMOTE” (world premiere at Theatre de la Ville, Paris)
- 1992 President of judging committee for “Les rencontres Internationales de Bagnolet 1992”
- 1993 Created “YURAGI” (world premiere:Theatre de la Ville, Paris)
- 1995 Created “HIYOMEKI” (world premiere:THEATRE DE LA VILLE, Paris)
- 1997 Directed opera “Bluebeard’s Castle” by Bela Bartok, conducted by Peter Eötvös
- 1998 Directed opera “THREE SISTERS”, music by Peter Eötvös (world premiere Opéra National de
Lyon, France)
Created “HIBIKI” (world premiere at Theatre de la Ville, Paris).
- 2000 Created “KAGEMI” (world premiere at Theatre de la Ville, Paris).
- 2003 Created « UTSURI » (world premiere at Theatre de la Ville, Paris)
- 2005 Re created «KINKAN SHONEN» (at Biwako Hall Center for Performing Arts, Shiga, Japan)
- 2005 Created «TOKI» (world premiere at Theatre de la Ville, Paris))

KAGEMI - BEYOND THE METAPHORS OF MIRRORS

Press revue

Le Monde (Paris) - december, 22nd, 2000

Ushio Amagatsu at the heart of mystery of dance : KAGEMI

After attending a piece of choreography of Ushio Amagatsu of Sankai Juku, audience usually never rises to the exit soon. It is rather an encounter with a man who has explored the existence and poetry for more than twenty years, open to the public as a space of meditation . . . Spectators are even absorbed in the very fine ramification of movement. Strange processes, between hypnosis and vigilance, that invite spectators, to the very heart of mystery of dance. Why does he raise his hand this way, is this to connect himself to the secret of life?

This desire to understand, to extract pieces of sense and of beauty, at our presence on earth is eventually at the heart of Kagem-Beyond the metaphors of mirrors, the newest piece of Ushio Amagatsu, that has seven scenes in one hour and twenty five minutes, constructed with sand and water, ash and blood, life and death. In this performance between the identical and the metamorphoses, the art of Ushio Amagatsu is its strong suit. All his pieces have fundamentally resemblance, but never the same, each emerges from the last piece, as if the choreographer fiercely spurting out an image that has never existed before and is definitive. Without cease, Amagatsu reproduces and shifts, repeats his obsessions and the savored again and again.

An Unique Presence

In this very Japanese work of repetitive folding and unfolding, Amagatsu refines a unique presence-- heavy and light, carnal and immaterial at the same time. Only a gaze at his characteristic posture of raising arms slowly and forward, while twisting his waist discreetly, leads us to know the source of human gesture. When he twitches and gets tense, we can see the genuine energy he has. In this piece Kagemi, which has a little bit more of brutality than usual, he first stands at the center of circle covered by black sand, then he moves away there to leave the traces of his feet behind over the white big grand square.

Touching lightly on the floor, white immaculate lotus leaves float in rows. The great beauty shines all the more with this minimal decoration. When the dancers lie themselves under lotus leaves at the beginning of the performance, this men-flowers scene opens up a magical dream. With their shaved heads, the bodies powdered by white from top to toe, their long robes torn in their back, these creatures (seven dancers including choreographer himself) may be interpreted in many ways: angelic figures with sweet gesture or acidulate witches with rictus, men or women, being sensual but far from eroticism, they fascinate us.

From the ashes of atomic bomb, in Japan in 1960s, between the original grotesqueness of Butoh and the elegance that is sometimes noble, this dance was born. Dancers of Sankai Juku stretch the golden thread between the intimate and the universe. With a taste of nihility at the end of the tongue.

Rosita Boisseau

From Swedish major papers - December, 2002

Each movement is a work of art.”

Barbro Wrestling (writer), Aftonbladet (paper) December 7, 2002

“Butoh with humour. Sankai Juku lives up to the expectations and a bit more.”

Alexandra Kronqvist, Dagens Nyheter December 7, 2002

“Poetic approach is mixed with bizarre shade.”

Anna Ångström, Svesk Dagbladet December 8, 2002

“The human being as a mirror of nature.”

Anna Ångström, Svesk Dagbladet December 9, 2002

“Wanted Sankai Juku”

Anna-Stina Malmborg, Upsala Nya Tidning December 11, 2002

Reviews in Japan - May, 2001

Refined Beauty that Transcends the Times

--- *Sophisticated beauty even makes me feel dizziness Sankai Juku creates its unique art form that transcends the times.*

Sho Suzuki, Nihon Keizai Shimbun / May 17, 2001

Expansion of the Universe

Kagami is said as the origin of the word Kagami (mirror) the highlight scene is Amagatsu's solo. When he holds his arm aloft gently, it cast a shadow. When he twists his waist, it casts another. He continues to cast shadows, then deletes each of them in turn, which seems like the flickering lights at the bottom of the water. Before long, Amagatsu finishes his fervent solo, and looks up in the air. In this sublime figure, an expansion of the universe beyond the flux of all things is felt. . . .

Hideki Sukenari, Yomiuri Shimbun/ May 22, 2001

Sparkling (or Rich) Tidemark

. . . Sankai Juku has transformed the bodies of suffering or of negativity that often seen in Butoh into dazzlingly aesthetic spectacles. Put simply, Ushio Amagatsu has given Butoh sheer transparency as frescos have. The white big artificial flowers, that cover the whole stage, look like lotus flowers in the age of Buddha or maybe water lilies in the Monet paintings. The dancers move as elegantly as waterweeds are supposed to do, and they are free from any special meanings or burdens. Sensuality that takes the shape of an intellectual design. We see there a body wavering as a bundle of perceptions.

None of movement, costumes, nor the beauty of stage setting can be expressed with a single word. Far from Japaneiserie or Occidentalism, I felt the dynamism that multiculturalism emitted through bodies.

Tatsuro Ishii, Asahi Shimbun/ May 22, 2001

Les Inrockuptibles (Paris) - december, 18th, 2000

Le buto s'installe au Théâtre de la Ville

Gestuelle silencieuse, maquillage blanc et scénographies spectaculaires, l'esthétique hyper léchée du butô débarque au Théâtre de la Ville avec la Compagnie Sankai Juku et la création mondiale Kagemi. Et réinvente la beauté à partir du désastre.

Depuis 1982, la compagnie Sankai Juku est régulièrement invitée au théâtre de la Ville et son public de fidèles ne cesse de grandir. Malgré ou justement à cause de cette esthétique si particulière, le butô, dont nous ne sommes pas coutumiers, semble parler à chacun.

Esthétique hyper léchée, gestuelle proche du silence, de la statuaire, maquillage blanc et costumes clairs, scénographies spectaculaires et musique cérémonielle, le butô réinvente la beauté à partir du désastre, le geste à partir de l'impossible mouvement, l'émotion issue de la conscience : du néant, de la mort, de la guerre. Ushio Amagatsu serait-il un chorégraphe métaphysique ? Peut-être bien. Ne voit-il pas la création comme le trajet parcouru d'un point à l'autre d'un cercle avec un compas : «Quand le cercle est terminé, ces deux points se confondent et une forme apparaît.» Belle image...

Fabienne ARVERS

Photo et extrait en vidéo à découvrir sur www.inrocks.com

LaNetro.fr (Paris) - december, 24th, 2000

KAGEMI. L'actualité culturelle Japonaise a été particulièrement riche en cette fin d'année 2000, il ne restait plus pour conclure cette riche présence, qu'à retrouver cette Compagnie qui depuis près de 20 ans jouit d'une reconnaissance toujours plus grande dans notre pays, Sankai Juku.

Et le mystère planait encore sur Kagemi en ce vendredi soir de première. Sankai Juku appartient en effet à un courant appelé Butoh, confrontation de la modernité chorégraphique occidentale des années 50 avec le besoin de retrouver un langage profondément japonais. Désir de palper l'imperfection, la fragilité, l'origine de l'Homme -la douleur, la convulsion, le néant - et sa finalité -l'absurde, la mort, la pourriture, le vide -, cette école trouva à travers des fondateurs tel Tatsumi Hijikata une voie originale et parfois extrêmement violente visuellement qui allait influencer en retour les chorégraphes occidentaux, faisant à partir des années 80 du Butoh un courant majeur de la danse contemporaine. C'est précisément à cette époque que le succès de la Compagnie Sankai Juku et de son chorégraphe se développa et que la troupe fit du Théâtre de la Ville son principal partenaire. Cranes rasés, les danseurs n'hésitèrent pas à exposer une nudité douloureuse, à se convulser dans de l'eau. Les spectacles présentés au cours des années 80 exprimaient une violence à l'état pur car exprimée avec les rythmes habituels de la contemplation et de l'introversion. Pourtant, de cette forme génésique allait naître progressivement une interrogation métaphysique que l'on commence à voir s'exprimer à travers la création contemporaine japonaise en général.

Domo arigato gozaimasu, Amagatsu san

...A travers des mouvements erratiques, à travers des gestes cassés niant toute élégance, à travers un narcissisme ré-interrogé et sous le regard fragile de végétaux calmes, sereins, blancs et célestes, des créatures absurdes évoluent, s'observent et tentent peut être d'interroger une identité éclatée avant d'atteindre dans une lumière et une blancheur éblouissantes une réconciliation qui pourra peut être donner la vie. La leçon de poésie finale coupe le souffle par sa beauté et le public n'a pu se retenir d'applaudir à tout rompre ces artistes hors-pairs, ces modestes poètes conduits par le plus modeste d'entre eux, Amagatsu Ushio. Les musiques composées par Takashi Kako, revêtant les habits nets du koto et du mélodique violoncelle chinois prennent parfois des allures de musique nippon-gitanes, hésitantes et dansantes à la fois. Kagemi est une des plus belles évocations poétiques de l'amour pour cette petite créature absurde qui s'appelle Homme.

The Independant (Londres) - June, 16th, 2003

...Qu'elles soient ultra-lentes, impénétrables et sacrément étranges, les apparitions de Sankai Juku attirent les foules captivées. Mais que pensent-elles avoir vu? Une série de tableaux composés à la perfection? Un spectacle de «freaks», entre prise de risque et sensationnalisme grotesque? Ou profondeurs philosophiques, peut-être?

Le dernier spectacle de Sankai Juku, Kagemi, créé en 2000, est tout cela à la fois. Mais les profondeurs philosophiques, ça je les accepte de confiance! C'est la nature même de cette danse japonaise - ou théâtre physique - appelé Butô, après tout! Et ce n'est pas que les évocations réalistes soient totalement absentes, qui fait que s'y superpose précisément, l'imagination de chacun.

Divisé en sept tableaux et interprété par sept danseurs (sept est le chiffre favori de Sankai Juku), Kagemi, pourrait se traduire par «au delà des métaphores du miroir». Ce qui se donne à voir est donc une scène pure mais théâtralement effarante. Un disque noir, à un angle, opère comme un podium pour les solos du fondateur de la compagnie et chorégraphe, Ushio Amagatsu. Une immense nappe de fleurs de lotus démesurées s'élève lentement jusqu'à devenir un baldaquin suspendu pour révéler les corps allongés dessous.

Mais qu'y a-t-il derrière le miroir? Parfois les danseurs sont comme des enfants, roulant sur le sol, la bouche ouverte sur un cri silencieux. Sans doute, le long voyage d'Amagatsu à travers un corridor lumineux représente-t-il le parcours d'une vie.

Les solos d'Amagatsu sont si lents qu'il paraît flotter. Ses bras ondulent sans poids et sa silhouette semble interférer avec une lumière vibrionnante, à tel point que l'hallucination nous gagne. Les six autres artistes, eux aussi au crâne rasé et couverts de poudre blanche, rappellent les figurines en ivoire de l'art oriental – un pêcheur, un marchand, un charpentier – sans outils, et sexuellement ambigus. Leur danse est suprêmement stylisée, leurs visages sont des masques d'expression figée – tragique, comique, neutre – comme dans le théâtre traditionnel.

La stylisation produit un effet de distanciation, accentué par l'apparence effrayante et extraterrestre de l'ensemble. Vous vous sentez capturés, désorientés. Et la confrontation entre l'étrange mouvement ralenti de Sankai Juku avec les jaillissements soudains de la musique orchestrale ou des battements sonores, participe d'un théâtre porté jusqu'à son paroxysme...

Les Saisons de la Danse (Paris) - February, 2001

La danse et son miroir

Grâce à la dernière création de Sankai Juku, Kagemi (qui signifie miroir), c'est à une cérémonie grandiose que l'on est convié. Le rideau s'ouvre sur un étonnant solo. Ushio Amagatsu évolue sur un socle noir, à droite d'un plateau recouvert de fleurs blanches. Sa gestuelle est subtile, concentrée, retenue, précise. Il s'efface, et le tapis de fleurs se lève, découvrant les danseurs. Une palette de tons, sonores et visuels, se déroule avec fluidité. Musiques traditionnelles alternent avec piano, et sonorités modernes saccadées, mais toujours sur le même tempo de sens; l'écho des bombardements joue en rythme binaire avec le ressac d'une douceur mélodique. Fondu dans la musique, le mouvement répond au rythme, en se faisant le reflet binaire des tensions et d'une sérénité retrouvée. «Au plus haut point du mouvement réside le repos.» Les corps blancs évoluent imperceptiblement, et se nimbent du halo nacré que dégagent leurs propres gestes. Le son de l'eau semble les épouser. La magie prend une ampleur bouleversante, quand quatre danseurs revivent, vêtus de noir et de blanc, l'horreur du cataclysme qui s'abat sur la chair. Sous les secousses électrisantes d'une guitare, le butoh se fait miroir de l'effroi. Derrière les masques, des visages rient de l'horreur, d'autres grimacent. Le sentiment qui émane est à la fois atroce et jubilatoire. Puis cette concentration d'humeurs mêlées cède la place à l'accalmie: Ushio revient. Sa force contenue, la délicatesse de ses mains, ravissent. Il nous ramène des spasmes de l'horreur aux plages de la sérénité. Là est le tournant moderne du butoh: la capacité à évoluer sur diverses registres musicaux, la puissance d'une esthétique plus galvanisante que torturée. Artaud sut dévoiler le théâtre et son double. Ici, Kagemi offre la danse comme un miroir de l'âme. Duale et passionnée.

Bérengère ALFORT