

SANKAI JUKU

TOBARI

As if in an inexhaustible flux

Contact : **PER DIEM & CO / Pierre Barnier**

9 rue d'Hozier, 13002 Marseille – France

tel/fax : +33(0)9 79 09 77 97   mob : +33(0)6 07 87 52 81

e-mail: barnier@perdiem.fr

website: www.perdiem.fr

TOBARI – *As if in an inexhaustible flux*

Premiered at Théâtre de la Ville en 2008 - 1h25

Choreography, concept, direction: **Ushio AMAGATSU**

Musics by **Takashi KAKO, YAS-KAS, Yochiro YOSHIKAWA**

Eight Dancers :

Ushio AMAGATSU

SEMIMARU

Sho TAKEUCHI

Akihito ICHIHARA

Ichiro HASEGAWA

Dai MATSUOKA

Nobuyoshi ASAI

Norihito ISHII

Stage director: **Kazuhiko NAKAHARA** or **Kiyonaga MATSUSHITA**

Lights: **Genta IWAMURA** or **Yukiko YOSHIMOTO** or **Satoru SUZUKI**

Stage technician: **Satoshi ONO** or **Kionaga MATSUSHITA** or **Tsubasa YAMASHITA**

Sound: **Akira AIKAWA** or **Junko MIYAZAKI**

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

Co-production:

- Théâtre de la Ville Paris, France,
- Kitakyushu Performing Arts Center, Fukuoka Pref. Japon
- Sankai Juku, Tokyo, Japon

And the support of Shiseido

TOBARI – *As if in an inexhaustible flux*

TOBARI (とばり : 帳, 帷) : is said of a piece of material that splits a space in two. Poetically this word also designate the passage between day and night.

Titles of sequences :

I Venu d'un néant sans limite

II Une ombre dans un songe

III Se réfléchir les uns les autres

IV Rêve d'avenir vertical

V Bleu nuit

VI Dans un flux inépuisable

VII Vers un néant sans limite

"TOBARI", was premiered at the Theatre de la Ville, Paris, in May 2008. All performances were sold out, and the performers received curtain calls every night by impassioned audiences. The Le Monde newspaper gave a glowing review of the performance in an article titled "The Cosmic Dance," saying, "The audience could not help but gaze at this soothing philosophical performance."

The starry sky that appears silently in front of us, a small galaxy that emerges as we look down, the dry ground, and the shining blue darkness—Ushio Amagatsu uses fewer elements on the stage than in any of his past performances to create a new world with a dense darkness, and flickering, reflecting light. The performance, which lasts one-and-a-half hours, is filled with the sequence of birth, death and rebirth and invites the audience into "the cosmos of life."

The emotion changes, the season shifts, and time flows without stopping—Amagatsu audaciously changed his stoic poetic style in his new work, "TOBARI." In this production, Amagatsu fuses the boundaries of seven tableaux in swaying time and space, displaying a metempsychosis within the cosmos of life as a beautiful current that advances in a single direction without stopping.

Ushio Amagatsu et Sankai Juku

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 Soeurs » by Peter Eotvoes at the Opéra de Lyon (1998) and Paris (Théâtre du Chatelet), Brussels (Théâtre de la Monnaie) and Vienne (Wiener Festwochen). He also staged the latest opera production “Lady Sarashina”, again by Peter Eotvoes, at Opéra de Lyon and Opéra Comique in Paris.

Books:

1982	"SANKAI JUKU I" livre de photographies	Shinyasosyo
1983	"SANKAI JUKU II" livre de photographies	Shinyasosyo
1986	"LUNA - Sayoko/Sankai Juku" photographies de Noriaki YOKOSUKA	PARCO publishing
1994	"UNETSU SANKAI JUKU" photographies de Gan FUKUDA direction Ushio AMAGATSU	Libro port
1994	"SANKAI JUKU AMAGATSU DELAHAYE" photographies de DELAHAYE	ACTES SUD
1995	"Yoshihiko UEDA photo book AMAGATSU" photographies de Yoshihiko UEDA	Korin-sya
2000	DIALOGUE AVEC LA GRAVITE" De Ushio AMAGATSU, essai	ACTES SUD
2003	"SANKAI JUKU AMAGATSU DELAHAYE" <nouvelle édition>	ACTES SUD

Distinctions :

Chevalier des Arts et Lettres. France.

Président du jury des Rencontres Internationales de Bagnolet. France.

Prix du Ministère des Affaires Etrangères du Japon.

Prix du Syndicat National de la Critique pour « Trois Sœurs ». France.

Prix de l'Association des critiques du Japon.

Laurence Olivier Award: meilleure production chorégraphique « Hibiki ». Grande-Bretagne.

Président du Jury du Toyota Choreography Award. Japon.

Art Encouragement Prize du Ministère de la Culture et Education du Japon.

Grand Prix of the 6th Asahi Performing Arts Awards. Japon.

Prix du Syndicat National de la Critique en France pour « Lady Sarashina »

Références Presse

Le Monde (Paris)

La danse du Cosmos

Qu'un spectacle aussi tranquillement bizarre que *Tobari*, du chorégraphe japonais Ushio Amagatsu, remporte un succès public limpide est bluffant.

A l'ère de l'originalité à tous crins, de la provo crado et du chaos bobo, contempler une pièce philosophique apaisante dont les interprètes, huit hommes au crâne rasé et le corps entièrement poudré de blanc, semble dialoguer avec l'invisible, semble une splendide incongruité.

A l'aune de cette douceur contemplative, pas de déferlante d'applaudissements électriques, le 6 mai au Théâtre de la Ville à Paris, pour ce nouveau rendez-vous avec la compagnie Sankai Juku, mais une ovation fervente pendant de très longues minutes. Rappels nombreux et saluts raffinés comme seul sait les faire Ushio Amagatsu.

En japonais, *tobari* se dit « *d'un voile de tissu séparant un espace en deux parties* » ou évoque « *le passage du jour à la nuit* ». Le cosmos illumine le fond de scène et se reflète parfois en particules lumineuses sur un tapis ovale bleu posé au centre. Vêtus d'une longue robe plissée beige ou d'un pagne orange, les Sankai le traversent en glissant de profil ou s'agenouillent sur ses bords comme autour d'une zone magique. Comme toujours, les bras dansent en premier, s'élèvent et se tordent, accrochent l'air pour tirer sur le fil de la vie ou le couper sec.

Lorsque Ushio Amagatsu se recroqueville au sol veillé par quatre danseurs, il ne trouve une position fœtale que pour renaître. Seul en scène un peu plus tard, grimaçant, poussant d'immenses cris muets, il devient le centre d'un oracle, ramassant la vie et la mort dans une danse macabre saisissante. Rarement le chorégraphe, figure depuis plus de trente ans du butô, ce mouvement artistique japonais radical né dans les années 1960, ne s'est autant livré à son penchant pour l'expressionnisme.

Le mystère de l'émotion suscitée par *Tobari* réside aussi dans un mélange de lucidité et de romantisme. Cette combinaison émotionnelle s'alimente d'un lyrisme musical signé Takashi Kako, Ya-Kas, Yoichiro Yoshikawa, vieux complices d'Amagatsu.

Violons en spirale, guitares et curiosités sonores planantes injectent des particules sentimentales dans les corps vrillés et les mains crochues des Sankai. De quoi transformer parfois ces créatures « *du milieu, entre masculin et féminin* » selon la définition d'Amagatsu, en précieuses sorcières, émissaires d'un néant qu'elles sont seules à connaître.

Rosita Boisseau

Libération (Paris)

L'animal Amagatsu

L'homme est si frêle qu'on oserait même pas le prendre dans ses bras de peur de le blesser... A 54 ans le danseur et chorégraphe japonais persiste et signe. De la deuxième génération des créateurs du *ankoku butô*, "danse du corps obscur", il n'a jamais renoncé à ses premières recherches, répétant chaque jour dans le studio, le même entraînement. *"Se lever, se tenir debout, bouger : aucun mouvement, écrit-il, ne se fait sans impliquer la gravité, sans engager un dialogue avec elle. A plus forte raison la danse, qui est dialogue avec la gravité."* Obstinément il refait les mêmes exercices sans le *"miroir trompeur"* : horizontalité-verticalité, tension-relaxation, douceur, lenteur et précision.

... Sacré Sankai! Depuis qu'on les a découverts en France, avec *Kinkan Shonen (Graine de Kumquat)*, on ne les a plus quittés. Ces pièces toujours tirées à quatre épingles, nous ont propulsés dans les univers les plus fantastiques. On restera marqués par les danseurs tout de blanc dévêtus, suspendus par les pieds pendant des heures lors d'une intervention devant le Centre Pompidou. Le petit bonhomme, monstre bouffi, de *Kinkan Shonen*, escaladant poussivement une estrade avant d'en tomber brutalement, gisant déplorablement au sol comme une tortue renversée sur sa carapace, demeure une des séquences les plus impressionnantes du *butô*, et plus largement, de la danse contemporaine...

Rituels d'hommes – la compagnie est masculine -, les spectacles maintiennent toujours un équilibre entre une certaine sauvagerie et une majesté contrôlée. *"Je crois, dit Amagatsu, qu'il y a comme chez l'animal, une balance entre primitivisme et sophistication."* Les pavanés avec les paons en furent la preuve. L'oscillation est la base du travail du Japonais et Amagatsu n'a pas encore songé à se poser.

Marie-Christine VERNAY

ZURB@N (Paris)

Chaos des origines

"La danse commence dans le processus qui précède la naissance", écrit le chorégraphe Ushio Amagatsu. De fait un spectacle de Sankai Juku ramène toujours aux origines du monde, au chaos organique d'où naît la vie pour mener à la mort.

... La vision des danseurs au crâne rasé et au maquillage très blanc suscite toujours une émotion profonde, véritablement unique. Sans renier radicalement le mouvement *butô* et la "danse des ténèbres" qu'elle a contribué à faire connaître en France, la troupe a ouvert son répertoire sur un art plus universel. Entre la prégnance des corps et la permanence sensible de l'esprit, Sankai Juku trace une nouvelle frontière chorégraphique, celle de l'absolu.

I.C.

TOKYO Shinbun

By Ippei FUKUDA

TOBARI — As If in an Inexhaustible Flux, the latest work by the Sankai Juku dance troupe, depicts the fierce antagonism between the present and the future, and garnered acclaim after its performance at the Théâtre de la Ville, Paris, in May 2008. As a light starts to glow slowly, three performers take it in turns to dance solos, and engage themselves in an intense interaction with heaven. The movement makes the audience feel the same sense of tension as that experienced at the beginning of traditional Japanese rituals, *dengaku* and *kagura*, which start with an invocation of God. In these prayers, nature itself symbolizes God.

The stars that fill the background, the beam of light that is emitted from an oval area on the stage that signifies terra firma, and Amagatsu's numinous body expressions that achieved esoterica – toward the end of the play, at the foot of a pillar that reflects the light in the center of the stage, the ensemble of each member's posture perfects fusion with nature.

Truly, a masterpiece.

NIHON KEIZAI Shimbun

The latest production, *TOBARI — As If in an Inexhaustible Flux*, is a dance that dazzles the audience with motions that do not seem to be acts of humans. Joy and sorrow. Bustle and loneliness. The invocation of eight dancers flows steadily for one-and-a-half hours. The countless number of stars on the background conjures up eternity.

Amagatsu tells of the concept that he included in this production: The coming of the night is always told in past tense. The night comes even if we do not long for it. We can do nothing but to admit and accept the past that exists already, as if it is the present.

To what extent can humans – tiny beings compared to space – discover the secrets of the life and universe that the “Tobari (veil)” covers up?

YOMIURI Shinbun

By Kumiko MURAYAMA

Simply put, it was stunning: from the beginning of the performance, when dancers that bear a resemblance to bodhisattva in opaque, long white clothes come in and go out of the darkness, to the end in which 6,600 stars fill the floor and the backdrop; the dancers who appear at the beginning of the show and their younger counterparts, who pour their fresh energy into well-commanded precise movement, dance together lambently in a later scene.

A rich elixir of beauty ceaselessly fills the entire stage and permeates deep into the bodies of those in the audience. The production, a sort-of grand mythology set in an eternal and enormous space,

recreates the perfect beauty of God's art, which seems nearly impersonal, while precisely reflecting the intricate feature of the mind of a person, whose life is ephemeral.

In the scene called *TOBARI — As If in an Inexhaustible Flux*, which is at the core of the concept of the production, "one only notices it after the darkness descends," the solo by the creator of the stage, Ushio Amagatsu, is totally different from that in the other scenes; It is the true cry of the soul that lets out the fear and sorrow.