

SANKAI JUKU

TOKI

A MOMENT IN THE WEAVE TIME

Premiered in December, 2005 at THÉÂTRE DE LA VILLE, Paris

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

TOKI - A moment in a weave time

Distribution

direction, choreography and design: Ushio AMAGATSU

Original music : Takashi KAKO
YAS-KAZ
Yoichiro YOSHIKAWA

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

Stage manager: Kiyonaga MATSUSHITA

Lighting technicians Genta IWAMURA or
Yukiko YOSHIMOTO or
Satoru SUZUKI

Set technician: Satoshi ONO or
Kiyonaga MATSUSHITA

Sound technicians: Akira AIKAWA or
Junko MIYAZAKI

Costumes: Masayo IIZUKA

Costumes assistant: Eiko KAWASHIMA

Assistant to technical coordination Akira OGATA

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

Coproduction: Théâtre de la Ville, Paris, France
Kitakyushu Performing Arts Center, Fukuoka, Japon
Sankai Juku, Tokyo, Japon

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

Avec le soutien de: TOYOTA et Shiseido

TOKI - A moment in a weave time

Program

I	<i>Poem from a mysterious time</i>
II	<i>Softly touching a thin surface</i>
III	<i>When shadows diminish, zenith</i>
IV	<i>Time of the mind</i>
V	<i>Looking and being looked at, vision</i>
VI	<i>From beyond memory</i>
VII	<i>Intertwined worlds</i>

The Chinese character for time “時” (Toki) originally combined the characters “日” (Hi=day, sun) and “之” (Yuku), meaning that time is the straight progress of shadows created by the sun.

The character “之” is an ideogram representing the human leg (and foot).

The legs have the function of standing in one place, but at the same time they function to move

[us] straight forward toward some objective.

The progress of people is represented by character “之”, while the progress of the sun “日” is referred to as time (Toki = 時).

The theater is an element of the everyday world,

And the theater is a place for creating time and space that are different from the everyday.

The times and spaces created on the theater stage are constantly changed, juxtaposed and intertwined ...

A work shows the direction of this intertwining.

The everyday, the theater, works ...

The telescopic intricacy of the weave of time ...

But moments are the only things that exist in all of time.

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))

TOKI - A moment in a weave time

Press revue

Confronting “Nothingness” – Fear and Trembling
Sankai Juku’s TOKI - A Moment in the Weave Time

By Yasuhiro HARIKI
Asahi Shinbun (Asahi News Paper) - March 16, 2006

...I realized something while watching Sankai Juku’s new work TOKI - A Moment in the Weave Time (directed, choreographed and designed by Ushio Amagatsu, performed on March 12, Kitakyushu Performing Arts Center). Butoh is dance that involves no vanity or proud display. It is dance that constantly seeks to defy the essence of dance. Because of this contradiction they take upon themselves, butoh dancers may appear strange in their movements. As specific and figurative as the movements may appear, however, it is actually abstract at the same time, and to an almost unfathomable degree. It harbors at once the ancient and the post-modern. The butoh dancer is ancient Indian Brahmin monk in meditation, and at the same time the idle character in the historical wasteland of a Becket play.

On the ochre stage floor that brings to mind the sands of some ancient ruin site, seven slabs reminiscent of the monolith in Cubric’s 2001, A Space Odyssey stand in an asymmetrical array. Hanging above is a metallic ring. Here again, one feels a consciousness of both the figurative and the abstract at the same time. Symbolism is meticulously avoided.

The movements of the individual dancers and the group formations are all asymmetrical. The arms circle on the diagonal, they cross, they flap wing-like and raised as if in devotion. Hands grasp, turn, and claw. Mouths open like the mouths of burial mound figures. The jerky movements move upward, from legs to arms, from arms to hands sensitively, eloquently uplifting.

The gestures are not symbolic, nor do they take on some coded meaning. Such coarse things as meaning are left behind. There is no easy, coded dialogue with the viewer. The movement of the upper body is that of a moving crest. The movement denies the unspoken promise of dance as beauty and, instead, is composed of broken sequences of noise without meaning. And yet, how exquisitely beautiful! (...)

Amagatsu Ushio stands alone and moves in a different dimension. Now it is not fear and trembling but he, alone, looking down on the ripples that form in a surface of water with its quiet spirit and turning it into movement. As he dances on a sling of cloth that hangs like a boat in the sky, Amagatsu looks pathetically fragile, and beautiful.

In the final group dance, the dancers are figures from the relief sculptures of an ancient Indian temple, moving slowly to the front of the stage with free-form movements. The movement aligns and comes into focus. At this moment butoh, this dance that should never show pride or triumph, succeeds in restoring awe and trembling. And that makes this ending a moment of mastery, and masterpiece.
(...)

in french...

AFP MONDIALES - ven.16 décembre 2005

Butô japonais au Théâtre de la Ville ...

...Une longue ovation d'une salle comble a salué jeudi la première représentation du premier programme «Toki» (donné jusqu'au 21 décembre, pour la première fois en France), création récente de la compagnie qui reste fidèle aux pulsions souterraines de son créateur, Ushio Amagatsu, sur fond de musique ... signée Takashi Kako, Yas-Kaz et Yoshikawa.

Courant chorégraphique né au Japon dans les années 1960 et surtout apprécié en Occident, le butô est une forme de théâtre de la cruauté inspirée par les écrivains Yukio Mishima, Jean Genet, Lautréamont et Sade.

Ses interprètes (ils sont huit pour «Toki», donné jusqu'au 21 décembre) ont conservé l'aspect-type du danseur de butô : crâne, visage et corps entièrement poudrés, silhouette bien charpentée mais particulièrement souple. Pour «Toki», le bas du corps de certains danseurs est enveloppé d'une jupe longue et vaporeuse qui en fait des «êtres du milieu», selon la définition du chorégraphe. ‘

Sur un plateau recouvert de sable ainsi que d'un tapis disposé transversalement avec encadrement de colonnes, évoluent, pendant une heure trente, sous des lumières changeantes, les danseurs comme en état d'apesantement ou au contraire agités de mouvements violents. Le chorégraphe s'est réservé pour lui un solo mais reste peu prolixe sur les intentions de cette pièce «centrée sur le temps» indique le programme, temps qui semble parfois suspendu.

Le théâtre de la vie selon Ushio Amagatsu

EXOTIQUE, précieux, tribal. De quoi s'agit-il? D'un animal tropical? D'un style vestimentaire? En réalité, du nouveau spectacle, intitulé Toki, du chorégraphe butô Ushio Amagatsu à propos duquel, comme souvent, on peut tout entendre (Le Monde du 17 décembre). Une chose crève les yeux: la singularité insolente de ce monde suavement trouble qui trempe la danse dans un bain rare de poésie et de philosophie. Et ce, sans appuyer, en traçant simplement sur le plateau un mouvement aiguisé, travaillé, toujours en quête de la connexion juste avec soi-même et le réel.

Toki (en japonais: un instant dans les temps entrelacés) ajoute une pierre à l'édifice construit depuis trente ans par l'artiste japonais. Dans un demi-cercle cerné par sept dalles noires dressées, les sept hommes de la compagnie Sankai Juku glissent torse nu et les jambes entravées par les couches soyeuses de leurs jupons orangés. Insectes à crochets ou anémones de mer, vieux bébés gigoteurs ou officiants d'un rite ignoré, les Sankai Juku se laissent observer comme une espèce humaine inconnue dont on décrypte le rébus peu à peu, à même la peau marbrée, couverte de poudre blanche qui se disperse au cours du spectacle.

Spirales et spasmes

Le dessein collectif de ce spectacle repose sur la solitude extrême des interprètes. Chacun planté face à lui-même se love dans une méditation, se cogne sans cesse aux parois de ce qu'il est pour en transpercer l'apparence. Entre sourire et grimaces, spirales et spasmes, aveugle à tout ce qui n'est pas cette possession sans échappatoire, le Sankai n'existe que dans cette présence irréductible, cette acceptation des sensations dont il se fait le réceptacle.

Dans ce tunnel où l'on progresse sur place, les bras vont de l'avant, mènent ce dialogue avec l'inconnu. Antennes tendues vers l'espace, ils l'écartent comme pour en défroisser les plis. Au gré des élancements lyriques ou des coups de semonce de la musique signée par Takashi Kako, Yas-Kaz et Yoichiro Yoshikawa, le théâtre de la vie selon Amagatsu soulève de légers nuages sur le plateau entièrement couvert de sable.

Rares sont les chorégraphes qui font sentir des notions aussi improbables que l'invisible, l'intime, le mystère de soi. Pour ceux qui acceptent de se plonger sans a priori dans ce rituel contemporain, cette aventure-là est possible. Un solo interprété par Amagatsu lui-même possède un fort pouvoir de fascination. Retranché sur un tapis, il avance, avec toujours ce déjeté de la hanche, le long d'une diagonale. À chaque pas, le combat intérieur s'intensifie, faisant remonter une terreur archaïque du vivant.

LA CROIX - ven. 23 décembre 2005

DANSE. Le chorégraphe japonais, ambassadeur du butô, sur la scène du Théâtre de la Ville

Ushio Amagatsu explore les mystères du corps

Dans Toki, rêverie et malaise s'entremêlent sur la scène. Les danseurs; impressionnants. tant l'économie de mouvements qui les guide est contraignante, semblent tantôt en apesanteur, hors du temps et de ses émotions, tantôt soumis à des sensations extrêmes, déformés par des grimaces d'une effrayante précision, comme sous l'effet d'une dévastation nucléaire. On frémit devant ces hommes asexués, mâchoires ouvertes «à la Munch», tableaux chorégraphiques en écho à l'expressionnisme allemand. On se perd, sans fil narratif, sans joliesse ou superficialité qui puissent rassurer l'œil. S'installe alors une angoisse, comme souvent avec le butô, courant chorégraphique né au Japon dans les années 1960, dans les colères et les révoltes d'après-guerre, mais qui, ici, chez Amagatsu, prend un pli plus sensuel,

Le rêve mêlé au présent, le charnel à l'immatériel, le flottement luttant avec la gravité, agissent sur ces corps solitaires, qui rarement seront à l'unisson... Auteur d'une œuvre qui interroge la danse et ses mystères, Ushio Amagatsu, lui-même sur scène décline ces effets d'optique, ces ruptures et ces tensions. On peut être hypnotisé par une chorégraphie techniquement très au point, laissant échapper de belles percées poétiques, comme se sentir délaissé par ces formes contemporaines du butô, «léchées», sophistiquées. Poudrés de blanc (la couleur du deuil en Asie), rasés, les danseurs laissent percevoir cette ambiguïté d'une danse, entre quête spirituelle et réalité de la matière.

JOSÉPHINE MULON