

CALICO MINGLING, KATEMA, RECLINING RONDO, PARTICULAR REEL

Programme de pièces des années 70 de Lucinda Childs
recréées par Ruth Childs

Création 2017

Ruth Childs @Mehdi Benkler

SCARLETT'S

ruthechilds@gmail.com

Direction artistique Ruth Childs

[Ruth Childs](#)

Production, diffusion, administration **Tutu Production**
Lise Leclerc / lise@tutuproduction.ch / 022 310 07 62
<http://tutuproduction.ch/>

Particular Reel, Katema

Chorégraphie : Lucinda Childs

Danse : Ruth Childs

Assistant: Ty Boomershine

Création Lumière: Joana Oliveira

Costumes : Severine Besson

Calico Mingling, Reclining Rondo

Chorégraphie : Lucinda Childs

Danse : Ruth Childs, Stéphanie Bayle, Anne Delahaye, Anja Schmidt, Pauline Wassermann

Assistant: Ty Boomershine

Création Lumière: Joana Oliveira

Costumes : Severine Besson

Production Compagnie SCARLETT'S

Production déléguée et diffusion Tutu Production

Co-production La Bâtie Festival de Genève, Arsenic - Centre d'art scénique contemporain, Lausanne

Soutiens à la création : Ville de Genève, Pro Helvetia – fondation Suisse pour la culture, Fondation Suisse des Artistes Interprètes, Fond Mécénat SIG, Fondation Nestlé pour l'art, Stanley Thomas Johnson Foundation, Ernst Göhner Stiftung,

Soutiens aux tournées: Pro Helvetia, Canton de Genève, Corodis, Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros.

Avant-Première

8-9 Juillet 2017 : *Katema* - Kunsthhaus, Zürich

Première

2-4 sept 2017 : *Calico Mingling/Katema/Reclining Rondo/Particular Reel* - La Bâtie Festival de Genève

Vidéo

Extraits : <https://vimeo.com/241407683>

Captation intégrale : vimeo.com/242393663 / mdp sur demande : lise@tutuproduction.ch

En 2015, la chorégraphe Lucinda Childs a transmis trois de ses solos emblématiques des années 60 à Ruth Childs. Cette première rencontre artistique a donné naissance à la recreation de *Pastime* (1963), *Carnation* (1964), et *Museum Piece* (1965).

Deux ans après cette première collaboration couronnée de succès, Ruth Childs continue de faire revivre les danses de sa tante à travers un second volet de performances créées dans les années 70 : *Particular Reel* (1973), *Calico Mingling* (1973), *Reclining Rondo* (1975) et *Katema* (1978). Ce nouveau programme se concentre sur la transition esthétique de la chorégraphe avant la création de son spectacle désormais célèbre *Dance* en 1979.

“I felt that I needed to step outside of the world of objects and materials. I wanted to get back to movement, to simple movement ideas, without depending so much on the manipulation of objects and materials.” Lucinda Childs

"J'avais besoin de sortir du monde des objets et des matières. J'avais envie de revenir au mouvement, aux simples idées de mouvement, sans dépendre autant de la manipulation d'objets et de matières." Lucinda Childs

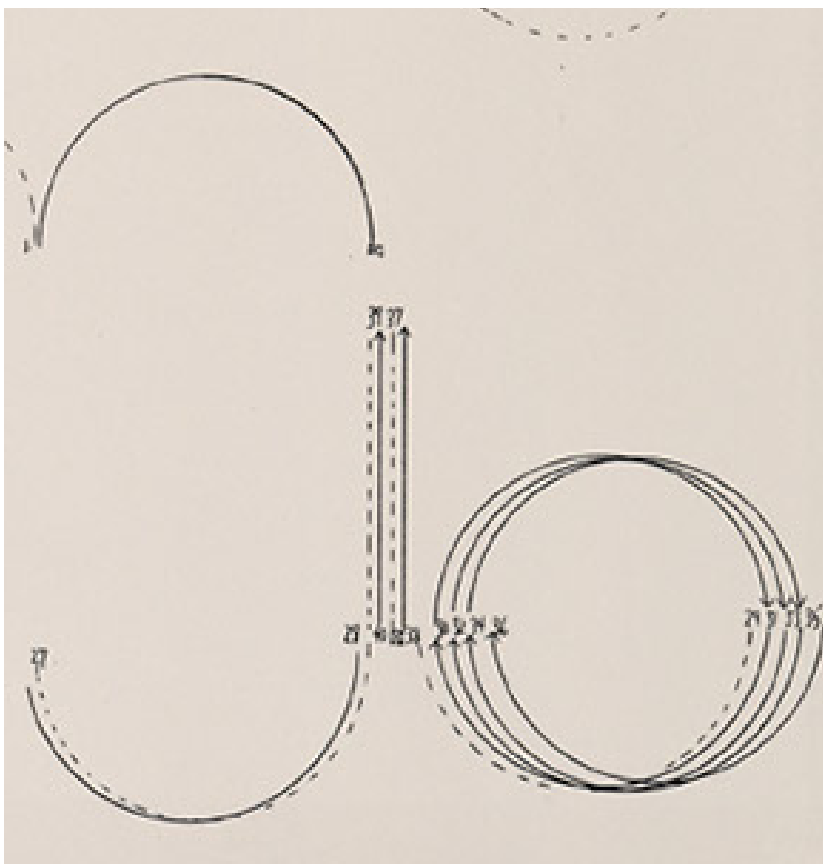

Lucinda Childs / photo Babette Mangolte

MARCHE, SILENCE, RYTHME, PARTITION

Bien que les bases du travail de Lucinda Childs aient déjà été présentes à l'époque de la Judson, c'est dans les années 1970 que sa démarche chorégraphique va se préciser et prendre forme. Elle décide de se concentrer uniquement sur les gestes simples, "élémentaires et inaffectés", en commençant par la marche, puis en ajoutant des petits pas sautés, des tours, etc. Ces rythmes injectés dans la composition, guidés par une partition de comptes extrêmement précis et des parcours dans l'espace écrits et dessinés par elle-même, rendront son écriture chorégraphique complexe et fascinante.

Lucinda a écrit 16 pièces en silence durant cette période. Toutes sont soutenues par le rythme des pas des danseurs. Souvent elles contiennent une ou deux phrases de base qui se complexifient car Lucinda place les phrases dans l'espace de différentes manières, mêlant variations et répétitions qui donnent à voir une danse hypnotique et bouleversante pourtant née d'une matière très simple. Par exemple, dans *Calico Mingling*, la pièce est faite d'une suite de trajets de six marches, en ligne ou en demi-cercle, soit en avant, soit en arrière. Chaque danseuse a 40 fois 6 marches, soit une phrase de 240 comptes avec différents parcours dans l'espace. La phrase de 240 comptes est reprise 3 ou 4 fois en changeant l'orientation de départ de chaque danseuse. C'est un vrai puzzle que Lucinda a dessiné et conçu avant de le réaliser avec des corps dans l'espace.

Calico Mingling score, archives Lucinda Childs

Pour recréer les 4 pièces il faut donc d'abord déchiffrer la phrase de base, puis le parcours dans l'espace. Certaines pièces comme *Katema* ou *Reclining Rondo* ont déjà été revisitées mais jamais entièrement. D'autres comme *Particular Reel* et *Calico Mingling* n'ont jamais été remontées. Contrairement à son travail des années 60 il existe des captations vidéo et des partitions écrites pour les 4 pièces en question. Ces notes sont extrêmement précieuses pour leur apprentissage, leur reconstruction et leur mémorisation.

"The dances are unaccompanied by sound sources of any kind other than those we make by ourselves by dancing. This means that we have to rely upon ourselves entirely to sustain a steady underlying pulse for the duration of each piece. We go about this by attempting to set up an ongoing pulse which we collectively adhere to. We devote considerable time to this after a piece has been set choreographically as it is only then that the correct ongoing pulse for that particular dance can be established and perceived by us as distinct from other pulses for other dances. With respect to the work in general, the element of time and the way we operate within it is one of the most important consideration". Lucinda Childs

"Les danses ne sont accompagnées d'aucune sorte de son que ceux que l'on produit par nous-même en dansant. Cela signifie que nous devons nous fier entièrement à nous-même pour garder un pouls stable pour la durée de chaque pièce. Nous y arrivons en essayant de mettre en place un rythme continu auquel nous adhérons collectivement. Nous consacrons beaucoup de temps à cela après que la pièce ait été fixée chorégraphiquement, car c'est seulement à ce moment là que le rythme correct pour telle pièce peut être établi et que nous pouvons le percevoir comme différent de celle d'une autre pièce. En ce qui concerne le travail en général, l'élément temps et comment nous opérons avec lui est une des considération les plus importantes."
Lucinda Childs

40 SQUARE FEET

Le genre de l'espace dans lequel Lucinda Childs va montrer son travail dans les années 1970 va aussi changer de deux façons significatives.

En 1973 Lucinda montre un programme de 4 pièces au Whitney Museum à New York (dont *Calico Mingling* et *Particular Reel*). Il s'agit d'un carré de 40 pieds sur 40 pieds (environ 12 mètres de côté). Le public est assis aux quatre côtés du carré. Plusieurs pièces de cette période ont été écrites pour ce dispositif. Le programme actuel respecte ces dimensions.

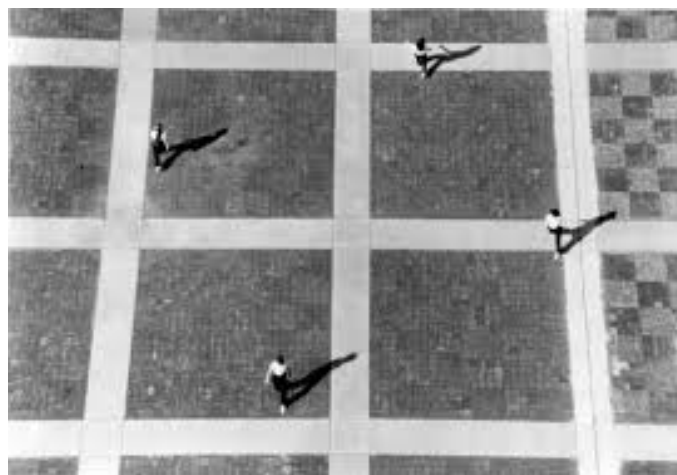

photo tirée de film de Babette Mangolte

SITE SPECIFIC

Les "*Dance Concerts*" de la compagnie de Lucinda Childs dans les années 1970 étaient montrés dans de grands espaces muséaux, gymnases, lofts, studios de danse, mais aussi à l'extérieur comme dans la fameuse captation de *Calico Mingling* filmée devant la Fordham University par Babette Mangolte à New York. Le programme actuel garde cette souplesse de pouvoir montrer ces 4 pièces dans différents types d'espaces, intérieurs ou extérieurs.

PARTICULAR REEL (1973, 17 min, solo)

Particular Reel est un solo dans lequel l'espace est traversé avec un schéma spatial qui amène la danseuse du bord extrême de l'espace à son opposé. Ce schéma dans l'espace coexiste avec 3 répétitions de séquences de 4 minutes dans lesquelles les mouvements de bras dessinent des arches verticales et horizontales en rapport avec le sol.

CALICO MINGLING (1973, 10 min, quatuor)

Calico Mingling est un quatuor pour 4 danseuses, célèbre grâce au film de Babette Mangolte tourné en 1973 devant l'Université Fordham de NYC. Les 4 danseuses exécutent en silence une trajectoire d'aller-retour circulaires et linéaires. Chaque trajectoire est composée de 40 phrases. La pièce peut être présentée en extérieur ou in situ.

RECLINING RONDO (1975, 20 min, trio)

Reclining Rondo est un trio qui se passe complètement au sol. La danse est composée de 18 mouvements, ou figures, que chaque danseuse exécute 12 fois dans des directions individuelles. Les trois danseuses commencent dans un rapport parallèle pour ensuite le briser jusqu'à le retrouver à la fin de la pièce.

KATEMA (1978, 13 min, solo)

Katema est un solo que Lucinda Childs crée après son solo *Character on Three Diagonals' 38 Childs* dans l'opéra *Einstein on the Beach* en mars 1978. Renato Berta en a fait une captation au Musée des Beaux-Arts (Kunsthaus) de la ville de Zürich la même année.

Katema traduit un mouvement d'aller vers. Aller et revenir pour mieux recommencer. Epuiser les variations de la diagonale en une puissance de répétition liée au minimalisme des arts plastiques - une poésie du flux basée sur un matériau simple et insistant.

WHY NOW, AGAIN?

« Il y a tellement de raisons pour lesquelles je trouvais important et nécessaire de recréer, re-danser, re-regarder et revivre ces œuvres aujourd'hui. Mon intérêt pour ce travail dépasse maintenant le simple hommage à ma tante et à son travail.

Ces pièces des années soixante-dix viennent juste avant *Dance* (1979) sa célèbre collaboration et "chef d'œuvre" avec Philip Glass et Sol Lewitt.

Je trouve extraordinaire de passer de *Carnation* (1964) à *Dance* (1979,) et je voulais étudier cette transition. Pour moi-même et d'autres danseurs le meilleur moyen pour comprendre est de danser ce qui s'est passé, et pour le public, de voir et entendre ce qui s'est passé. Je dis bien entendre aussi, car dans les années soixante Lucinda utilisait des textes, bandes-son, des bruits etc. et ensuite soudainement ce silence pur avant d'exploser avec *Dance* et la partition incroyable de Glass.

Je pense que la radicalité, la simplicité et la détermination de Lucinda n'ont pas été appréciées pleinement tout simplement parce que le public n'a pas encore eu la chance de voir ce qu'elle a fait dans les années soixante-dix. Ses choix de travailler avec des gestes pedestres en silence, et d'une façon ou d'une autre de ramener la danse à son état pur étaient certainement précurseurs. Ces choix ont influencé (directement ou inconsciemment) la scène entière de la danse contemporaine. » Ruth Childs

Ruth Childs @Grégory Batardon

BIOGRAPHIES

Ruth Childs

Danseuse, performeuse anglo-américaine, Ruth Childs est née en 1984 à Londres. Elle grandit aux Etats-Unis où elle étudie la danse (classique et contemporaine) et la musique (violon).

Elle s'installe à Genève en 2003 pour terminer sa formation de danseuse au Ballet Junior de Genève. Elle travaille avec plusieurs chorégraphes et metteurs en scène de renom international dont Foofwa d'Imobilité, La Ribot, Gilles Jobin, Massimo Furlan, Marco Berrettini et Yasmine Hugonnet.

Depuis 2015 elle réalise également un projet de re-crédation des premières pièces de sa tante, la chorégraphe américaine Lucinda Childs.

En 2014 elle fonde l'association SCARLETT'S pour développer son travail personnel en conciliant danse, performance, film et musique et se dédie à un nouveau projet musique "SCARLETT'S FALL", en collaboration avec Stéphane Vecchione.

En 2016 le canton de Genève lui offre une bourse et une résidence de recherche de 6 mois à Berlin pour développer son travail personnel. Elle crée *The Goldfish and the Inner Tube* en collaboration avec Stéphane Vecchione, sa première pièce scénique en 2018.

Lucinda Childs

Née en 1940, Lucinda Childs entame sa carrière de chorégraphe en 1963, à la Judson School à New York. Formée, entre autres, par Merce Cunningham, elle devient l'un des chefs de file de la danse postmoderne américaine dans les années 1970. Elle a formé sa propre compagnie en 1973 et, très vite, a collaboré comme chorégraphe et interprète avec Bob Wilson et Philip Glass pour l'opéra *Einstein on the Beach*. Lucinda Childs a collaboré avec de nombreux compositeurs et plasticiens, dont John Adams et Frank Gehry. Tout particulièrement en 1979, elle a chorégraphié *Dance*, sur une musique de Philip Glass, avec une film/décor de Sol Lewitt. Depuis 1981, Lucinda Childs est souvent invitée à créer des chorégraphies pour des compagnies importantes. Depuis 1992, elle collabore souvent avec de prestigieuses maisons d'opéra en chorégraphiant des oeuvres du répertoire ou des créations contemporaines. Elle a reçu de nombreuses récompenses et distinctions tout au long de sa carrière.

En 2004, elle est élevée au rang de Commandeur dans l'Ordre des Arts et Lettres de France. En 2017, elle a reçu deux prix pour l'ensemble de son oeuvre : Le Lion d'Or de la Biennale de Venise et le Samuel J. Scripps/American Dance Festival Award.

Tournées

10 septembre 2017 : Calico Mingling - Fous de Danse - Volksbühne, Berlin

24 septembre 2017 : Reclining Rondo/Katema - Museo Vincenzo Vela, Ligornetto

1er octobre 2017 : Calico Mingling - Fous de Danse – 104/Festival d'Automne, Paris

22-25 mars 2018 : Calico Mingling/Katema/Reclining Rondo/Particular Reel - Arsenic, Lausanne

6 mai 2018 : Calico Mingling - Fous de danse, Rennes

1er septembre 2018 : Calico Mingling - PERFORMANCE REIHE NEU-OERLIKON, Zürich

29 septembre 2018 : Katema/Particular Reel – Centre Pompidou, Malaga

20 octobre 2018 : Calico Mingling/Katema/Reclining Rondo/Particular Reel - Pompidou/FIAC, Paris

24 novembre 2018 : Calico Mingling/Katema/Reclining Rondo/Particular Reel - CoFestival, Ljubljana

25-27 janvier 2019 : Calico Mingling/Katema/Reclining Rondo/Particular Reel – Festival Trajectoires, Nantes

7 septembre 2019: Calico Mingling/Katema/Reclining Rondo/Particular Reel – Akademie der Künste, Berlin

29-30 novembre 2019 : Calico Mingling/Katema/Reclining Rondo/Particular Reel – MOD, Marseille