

Bulletin

Le bulletin d'information de Danse Danse
vol. 2, no 2 — Nov. 2002

DANSE **D** DANSE

Et maintenant, place à **Grupo Corpo**, l'une des meilleures compagnies de danse de l'Amérique du Sud. La troupe de 19 danseurs vient présenter en novembre 21 et *O Corpo*, deux œuvres du Brésilien **Rodrigo Pederneiras**, singulier chorégraphe ayant façonné au fil des ans un vocabulaire gestuel fascinant, soit un savant amalgame de ballet, de danse afro-brésilienne et de jazz.

Autre Sud-Américain, mais Québécois d'adoption, **José Navas** installe ensuite sa poésie au Centre Pierre-Péladeau. Le directeur artistique de la **Compagnie Flak**, **José Navas** clôt l'automne 2002 avec son magnifique *Navas/Haman Project*, un dialogue intime et passionné entre un danseur et un violoncelle.

And now, clear the decks for **Grupo Corpo**, arguably one of Latin America's top companies. The 19-member troupe will be dancing 21 and *O Corpo*, two works by **Rodrigo Pederneiras**, the Brazilian choreographer who has over time created a fusion of ballet, Afro-Brazilian and jazz dance as singular as it is infectious.

Another South American—and adopted Quebecker—**José Navas** brings his company at Centre Pierre-Péladeau. Navas, artistic director of La **Compagnie Flak** will close out 2002 with the magnificent *Navas/Haman Project*, a dialogue at once intimate and passionate between a dancer and a cello.

Clothilde Cardinal & Pierre Des Marais
Codirecteurs / Co-directors

Grupo Corpo

(Brésil / Brasil)

21 & O Corpo

Chor.: Rodrigo Pederneiras

14, 15, 16 NOV. 2002

Théâtre Maisonneuve,
Place des Arts

Compagnie Flak,

José Navas

(Québec)

Haman / Navas Project

Chor.: José Navas

28, 29, 30 NOV. 2002

Centre Pierre-Péladeau

Grupo Corpo

Compagnie Flak,
José Navas

21 (1992)

Chorégraphie / Choreography : Rodrigo Pederneiras

Musique / Music : Marco Antonio Guimaraes / UAKTI

Conception du décor / Set Design : Fernando Velloso

Conception des costumes / Costumes design
Freusa Zechmeister

Éclairages / Lighting : Paulo Pederneiras

O Corpo (2000)

Chorégraphie / Choreography : Rodrigo Pederneiras

Musique / Music : Arnaldo Antunes

Décor / Music : Paulo Pederneiras

Costumes / Costumes
Freusa Zechmeister & Fernando Velloso

Éclairages / Lighting : Paulo Pederneiras

Directeur artistique / Artistic Director : Paulo Pederneiras

Chorégraphe / Choreography : Rodrigo Pederneiras

Répétitrice / Rehearsals : Carmen Purri

Directeur technique / Technical Director
Pedro Pederneiras

Interprètes / Dancers

Alessandra Mattana, Ana Paula Cancado, Ana Paula Oliveira,
Cassilene Abranches, Danielle Pavam, Danielle Ramalho,
Dejalmir Melo, Diogo de Lima, Edgar Dias, Edson Beserra,
Edson Hayser, Elias Bouza, Everson Botelho, Flavia Couret,
Ivelise Tricta, Jacqueline Gimenes, Janaina Castro,
Juliana Meziat, Peter Lavratti, Silvia Gaspar, Val Santos

Assistantes à la chorégraphie / Choreography Assistants
Carmen Purri & Miriam Pederneiras

Maitre de ballet / Ballet Master : Bettina Bellomo

Pianistes / Pianists : Licia Horta & Robson Oliveira

Habileur / Wardrobe Assistant : Alexandre Vasconcelos

Techniciens / Technicians
Eustaquio Bento, Stefan Bottcher,
Virgilio Dangelo & Gabriel Castilho

Gestionnaires / Administrators
Marcelo Claudio Teixeira & Veronica Bonome

Secrétaire / Secreatar : Kenia Marques

Documentation / Documentation : Cristina Castilho

Directrice / Manager : Maria Candida

Coordinateur des programmes / Program Coordinator:
Fernando Velloso

Commanditaire / Sponsorship: PETROBRAS

Grupo Corpo

Lorsque les frères Paulo et Rodrigo Pederneiras fondent Grupo Corpo, en 1975, le Brésil est plongé en pleine crise identitaire. Du côté de la danse, le ballet prédomine dans les académies de danse – tout comme aujourd’hui d’ailleurs. Lui-même formé en ballet auprès de Tatiana Leskova, étoile des Ballets Russes, Rodrigo Pederneiras veut épouser une autre forme de création, une forme de mouvement qui lui ressemble. Rodrigo et son frère Paulo revendiquent alors une danse typiquement brésilienne qui, au-delà des blessures et apports du colonialisme, reflète la personnalité complexe de leur pays. Basée à Belo Horizonte et installée dans la maison familiale, loin de l’influence de Rio de Janeiro, la petite compagnie jouit d’une plus grande liberté et s’éloigne de la rigidité de la tradition européenne. Trois ans après son établissement, Grupo Corpo emménage dans un théâtre où, presque 25 ans plus tard, elle a toujours ses locaux. Grupo Corpo est aujourd’hui la troupe de danse brésilienne qui connaît le plus de succès dans son propre pays et à l’étranger. Fidèles aux idéaux qui ont guidé sa fondation, le directeur artistique, le chorégraphe et les collaborateurs artistiques de la compagnie continuent, à travers l’ondoiement frémissant ou vigoureux des corps, d’écrire l’histoire du Brésil.

Comme l’écrivait le critique de danse Rui Fontana Lopez :

« La précision rigoureuse souvent associée au ballet, le souci du détail et l’impeccable maîtrise technique des productions de Grupo Corpo ont apporté de la dignité à la scène brésilienne et généré un standard de qualité qui est aujourd’hui une source d’inspiration pour toutes les productions brésiliennes. »

Grupo Corpo

When brothers Paulo and Rodrigo Pederneiras founded Grupo Corpo in 1975, Brazil was in the midst of an identity crisis. Ballet reigned supreme in the country’s dance academies—as it still does today. Himself a student of Tatiana Leskova, star of Les Ballets Russes, Rodrigo Pederneiras was searching for another creative outlet, a form of movement that he could call his own. Rodrigo and his brother Paulo laid claim to a typically Brazilian dance form which, beyond the wounds inflicted by colonialism, would reflect the complex personality of their country. Based in Belo Horizonte and quartered in the family house, far from the influence of Rio de Janeiro, the tiny company enjoyed greater freedom, and began to distance itself from the rigidity of the European tradition. Three years after its founding, it moved to a theater where, nearly 25 years later, it still maintains its headquarters. Today, Grupo Corpo is Brazil’s most successful dance company, at home and abroad. Faithful to its founding ideals, the artistic director, the choreographer and the company’s associate artists continue, through the quiver or the vigor of the undulating body, to write the history of Brazil.

Dance critic Rui Fontana Lopez puts it this way: “The rigorous precision more commonly associated with classical ballet, the perfection of the finishing touches and the impeccable technical mastery of their productions have brought dignity to the Brazilian stage and have generated a standard of quality Grupo Corpo which, happily, today serves as an inspiration to all Brazilian artistic productions.”

À propos de 21

Rodrigo Pederneiras est un passionné de musique savante. (...) Et personne n'était mieux placé pour composer la musique de *21* que Marco Antonio Guimarães, le chef, compositeur et créateur des instruments inhabituels utilisés par le UAKTI Oficina Instrumental.

Les frères Pederneiras ont trouvé le «cerveau» de UAKTI en pleine expérimentation du papier à musique géométrique ; c'est-à-dire un papier à musique qui indique le tempo grâce à des figures géométriques. C'est la méthode inventée par Marco Antônio Guimarães pour indiquer un changement de tempo sans suggérer de mélodie ou d'harmonie, ce qui laisse la place à l'improvisation. Et c'est parmi les cercles, triangles, carrés, pentagones et autres hexagones du papier à musique unique en son genre de Marco Antônio Guimarães que se trouvait le germe de *21*. Si l'on en doute, il suffit d'additionner le nombre des côtés de chacune de

ces figures – sans oublier d'ajouter le premier cercle, puis les deux cercles intermédiaires, qui forment un symbole géométrique du chiffre 2; puis d'essayer d'additionner quatre carrés et un pentagone; ou cinq carrés et un cercle; ou encore trois carrés et trois triangles, etc. (...) C'est de ce nombre que sont nés la musique de Marco Antônio Guimarães et le nouveau ballet de Grupo Corpo, après une période de gestation qui a duré six mois du processus de création à la phase finale des répétitions. Divisées en trois parties, la musique et la chorégraphie de *21* surprennent le public de la première à la dernière des 40 minutes de la représentation.

(...) Un patchwork monumental de 10 mètres de haut sur 18 de large, composé d'imprimés aux couleurs vives typiques de l'intérieur du Brésil et accentuées par des figures géométriques rappelant l'art primitif africain, qui font également référence au papier à musique de

Marco Antônio Guimarães, donne au public un aperçu de l'apothéose du ballet. Vêtus de justaucorps qui reproduisent le patchwork scénique, les interprètes de Corpo entament alors une joyeuse danse, d'où les pirouettes et les arabesques sont absentes et dans laquelle ils ne se servent pratiquement que de leur buste et de leurs hanches. Cette fois-ci, la musique et la chorégraphie jonglent avec des références régionales par l'évocation de festivités populaires; derrière la simplicité apparente, elles conservent des structures complexes, telles que la division de la musique par 7 (répétées trois fois, ces structures donnent, encore, un total de 21). Le point culminant est une percussion presque tribale, qui permet à Rodrigo Pederneiras d'utiliser le corps des danseurs pour interpréter la mélodie cachée dans le rythme fantastique de cette partie de la composition de Marco Antônio Guimarães.

Concerning 21

Since he became the choreographer for Grupo Corpo, he has been devoting himself to this passion in a unique way. (...) And nobody better than Marco Antonio Guimarães, the leader, composer and creator of the UAKTI Oficina Instrumental, was designed to compose the music of *21*.

The Pederneiras' brothers found the "brain" of UAKTI experimenting with geometrical music sheets. In other words, the music sheet which used geometric figures to indicate tempo. This was the method devised by Marco Antônio Guimarães to indicate the tempo changes without suggesting melody or harmony, therefore leaving room for improvisation. There, among the circles, triangles, squares, pentagons and hexagons of the unique music sheet of Marco Antônio Guimarães, was the seed of *21*. If anyone doubts this, just add the sides of each of these figures - without forgetting to add the first circle, then the two intervening circles, which form a geometric symbol for number 2. Next try to add four squares and one pentagon. Or five squares and one circle. Or three squares and three triangles. Etc, etc, etc... (...) From this, the music of Marco Antônio Guimarães and the new ballet of Grupo Corpo were born, in

a gestation period which lasted six months between the creation process till the final phase of rehearsals. Divided into three parts, the music and the choreography of *21* surprise the public throughout its 40 minutes presentation.

(...) A 10 meter high by 18 meter in length monumental patchwork, made of a vibrant color print typical of the interior, accented by geometric figures which take back to primitive African art and also refer to Marco Antônio Guimarães' music sheet, allowing the public a glimpse of the ballet's grand finale. Now, wearing leotards which reproduce the stage's patchwork, the dancers of Corpo begin a joyous dance, free of pirouettes and arabesques, where they use mostly their upper bodies and hips. This time, music and choreography play around regional references, evoking popular festivities and keeping, behind the apparent simplicity, complex structures such as the music's division by 7 (which in each three repetition add to 21, once again). It all culminates in an almost tribal percussion, allowing Rodrigo Pederneiras the opportunity to use the dancers' body to interpret the melody hidden in the fantastic rhythm offered by this portion of Marco Antônio Guimarães' composition.

Projet Haman/Navas (2001)

Coproduit par / Coproduced by
Compagnie FLAK, Danspace Project (New York)
Et / And The Banff Centre for the Arts (Canada)

Chorégraphie / Choreography: José Navas

Interprète / Performer: José Navas

Violoncelliste / Cellist: Katerina Juraskova

Musique / Music:

Allan Hovhaness YAKAMOCHI,
Benjamin Britten SUITE 1 FOR CELLO

Répétitrice et Assistante à la Chorégraphie
Rehearsal director and choreographic assistant
Marie-Andrée Gougeon

Éclairages / Lights: Marc Parent

Conseil Costume / Costume adviser: Liz Vandal

Concept original / Original concept
José Navas et / and Walter Haman

For Britten Op. 72, Used by arrangement with Boosey & Hawkes, Inc., sole agent in the USA and Canada for Faber Music limited., London, publisher and copyright owner.

For Hovhaness, Used by arrangement with the publisher and copyright holder, C.F. Peters Corporation.

Musiques / Musics
Yakamochi Opus 193 no 2
Alan Hovhaness
Prelude, Jhala, Intermezzo, Requiem

Suite for Cello Opus 72
Benjamin Britten

Canto Primo, Lamento, Canto Secondo, Serenata, Marcia,
Canto Terzo, Bordone, Moto Perpetuo e Canto Quarto

Compagnie Flak, José Navas
(Québec)

Haman / Navas Project

Chor.: José Navas
28, 29, 30 NOV 2002
20 h/8 p.m.

Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau

Haman / Navas Project

José Navas et Walter Haman

Les parcours de José Navas et de Walter Haman se sont croisés dans un lieu de résidence où chacun travaillait le détail de son art. Répétition du geste, épuration du son.

Comment relever le défi de mettre en commun le musicien classique et le chorégraphe contemporain? Comment faire de la danse un concert, de la musique un spectacle?

Un saisissant moment de complicité.

José Navas and Walter Haman

José Navas and Walter Haman met in a residence space, each there to practice the fine points of his own art. Repetition of movement, distillation of sound.

The challenge: to bring together, in one work, a classical musician and a contemporary dancer. How could they make a concert out of dance, a show out of music?

A moving expression of complicity

Précédé de / Preceded by

ABSTRACTION (1998)

Chorégraphie / Choreography: José Navas, Interprète / Performer: José Navas, Musique / Music: Frédéric Chopin
Environnement sonore / Sound environment: Laurent Maslé et / and José Navas, Éclairages / Lights: Philippe Dupeyroux
Costumes / Costumes: Vanda

« Dans Abstraction, sa toute dernière création solo, on reconnaît aisément la simplicité et le désir d'authenticité de l'artiste. La beauté et l'épuration scénique, tout comme la pointe de lyrisme insérée çà et là à travers une dramaturgie qui est là sans y être vraiment, amènent quelque chose de touchant à cette pièce sans prétention. En s'installant seul sur scène, sans d'autre artifice que quelques néons blancs suspendus dans l'air et un costume, pantalon et chemise bleus surmontée d'un large collier, ce n'est plus uniquement une œuvre chorégraphique que Navas nous donne à voir mais une sorte de mise à nu. La grandeur et la finesse de ce solo, où le danseur, tantôt humain, tantôt animal, glisse avec sensualité sur le sol blanc de la scène, tient sans doute à cette manière d'aller à l'essentiel, tant du point de vue esthétique que dramatique. »

“ Abstraction, his latest solo offering, depicts Navas' need for simplicity and authenticity. The spectator can't help but be touched by the piece, by its minimal, almost purified décor, and by its hints of dramatic lyricism. Stripped of pretention, the dancer is alone on the stage with only a few stark neon lights and his costume (blue shirt and pants, an extravagant necklace as his props). This is not so much a choreographic work as it is Navas baring his soul before us. At times human, at times animalistic, he dances sensually around the white stage. He succeeds in grasping the essential, from an aesthetic as well as a dramatic point of view. ”

Le Devoir 17/09/98

Prochains spectacles
Upcoming productions

2002 SAISON
SEASON 2003

Robert Etcheverry

Fortier Danse-Création (Québec)
Tensions
Paul-André Fortier
20, 21, 22 FÉV/FEB 2003
Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau

Sakae Oguma

Kim Itoh + The Glorious Future
(Japon / Japan)
**I Want to Hold You &
Dead and Alive - Body on the Borderline**
Kim Itoh
13, 14, 15 MAR 2003
Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau

Carlos Furman

**Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín** (Argentine / Argentina)
El Mesías (Le Messie / Messiah)
Mauricio Wainrot
24, 25, 26 AVR/APR 2003
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

Chris Vander Burght

Les Ballets C. de la B. (Belgique / Belgium)
Foi
Sidi Larbi Cherkaoui
8, 9, 10 MAI/MAY 2003
Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau
Vooruit Danse En Avant

Billetteries / Box Offices

Billetteries / Box Offices

Place des Arts
Québec

Place des Arts
175, Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Place-des-Arts
(514) 842-2112
ADMISSION (514) 790-1245

Grupo Corpo
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín

Centre Pierre-Péladeau
Salle Pierre-Mercure

Centre Pierre-Péladeau
300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal
Berri-UQAM
(514) 987-6919
ADMISSION (514) 790-1245

Compagnie Flak, José Navas
Fortier Danse-Création
Kim Itoh + The Glorious Future
Les Ballets C. de la B.

Le *Bulletin* est publié au moins trois fois par
année par / The *Bulletin* is published at least
three times per year by
Productions LOMA (Danse Danse)

Pour obtenir gratuitement le *Bulletin*, il suffit de
nous écrire / To obtain the *Bulletin* free of
charge, please write us.

Productions LOMA (Danse Danse)
3956, boul. Saint-Laurent, 4e étage
Montréal (Québec) H2W 1Y3
CANADA

Tél./Tel.: (514) 848-0623
Fax: (514) 848-0953

info@dansedanse.net
www.dansedanse.net

Rédaction et traduction / Texts and translation
Les compagnies / The Companies
Marie-Elizabeth Roy (p. 1)
Fred A. Reed (p. 1)
Emmanuelle Demange
(autres pages / others pages)

Graphisme / Graphic design
Gris-Gris design graphique

Tirage / Circulation
700 exemplaires / copies

Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1499-531X Bulletin-Danse Danse

Danse Danse tient à remercier ses partenaires
publics pour la saison 2002-2003

Danse Danse would like to thank its public
partners for the 2002-2003 season

Conseil d'administration / Board of Directors

Président / President Louis-François Hogue Avocat / Lawyer Fasken Martineau DuMoulin

Trésorière / Treasurer Julie Pépin Directrice / Director Juricomptabilité, KPMG

Administrateurs / Administrators Diana Davis Directrice / Director Musique Performance • Pierre Des Marais Codirecteur / Co-director Danse Danse
Jacques Labrecque Directeur / Director Centre culturel de l'Université de Sherbrooke • Kelly Lynch Chorégraphe et danseuse / Choreographer and dancer
Hélène Mitchell Superviseuse / Supervisor Communications Bleu Blanc Rouge • Marie-Andrée Roussel Consultante / Consultant