

SAI
Yuko Kominami

FACT SHEET

SAI Repetition and Difference

TEAM

Choreography & Performance: Yuko Kominami

Media Art: Kunihiro Matsuo

Music: Tomás Tello

Lighting design: Brice Durand

Production Manager: Jérôme Konen

PRODUCTION

Coproduction: Centre Culturel Régional opderschmelz,
Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L

Support: Fonds Culturel National,
Fondation Indépendance

PREMIERE VENUE AND DATE

Centre Culturel Régional opderschmelz
April 4th 2013

CONTACT

Jérôme Konen
+352 691 68 55 11
j.konen@danse.lu

opderschmelz
CENTRE CULTUREL REGIONAL DUDELANGE

TROIS

CENTRE DE CRÉATION
CHORÉGRAPHIQUE
LUXEMBOURGEOIS

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Culture

FONDATION
INDEPENDANCE
DE LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG
POUR LA PROMOTION DE L'ART ET DE LA CULTURE

 FONDS
CULTUREL
NATIONAL

THE PIECE

SAI

再- again, once more, re-

差異- difference

祭 - festival

彩 - colour, shape

The project is a combination of dance, music and interactive video projections and explores a quintessential element of life: repetition and difference. The choreography is based on sets of 5-10 minute sequences of movement, which are repeated, albeit with some “differences”. The sequences are composed of both everyday gestural movements and abstract ritual dance movements. At times the “differences” are barely noticeable, other times they are substantial. Altogether, this creates a kaleidoscopic effect : different faces, moods and emotions appear in each repetition, in each shift.

“Differences” may affect anything from movement speed to movement sequence, from sequence endings to stage props, from rhythm to musical tune and from musical instrument to music style. The sequence repetitions follow one another and are therefore inextricably linked and interdependent. Every sequence is an enhancement, an extrapolation, a continuation of the previous one.

The music for the piece will be performed live and intends to construct an “atmosphere” that can be played 3 times using 3 different sets of instruments (flute, various electronic instruments, electric guitar...). Those sounds will be moving constantly, encountering the dance and the projection in different moments throughout the performance.

The stage is enclosed by walls, which are used for video projections. The projections take the audience and the performers on a journey to ever-changing worlds – cyberspace, nature, inside someone’s room... Even the stage will be in constant evolution : through the projection, the walls will give the impression of moving and warping.

The projections and the worlds they depict are also ruled by repetition and difference. The relationship between dancer and image is based on interaction; what can be seen on the wall has been influenced by the movement on stage and vice versa. The resulting impression is one of space being independent and dependent at the same time: it is influenced by and influences human movement while leading a life of its own.

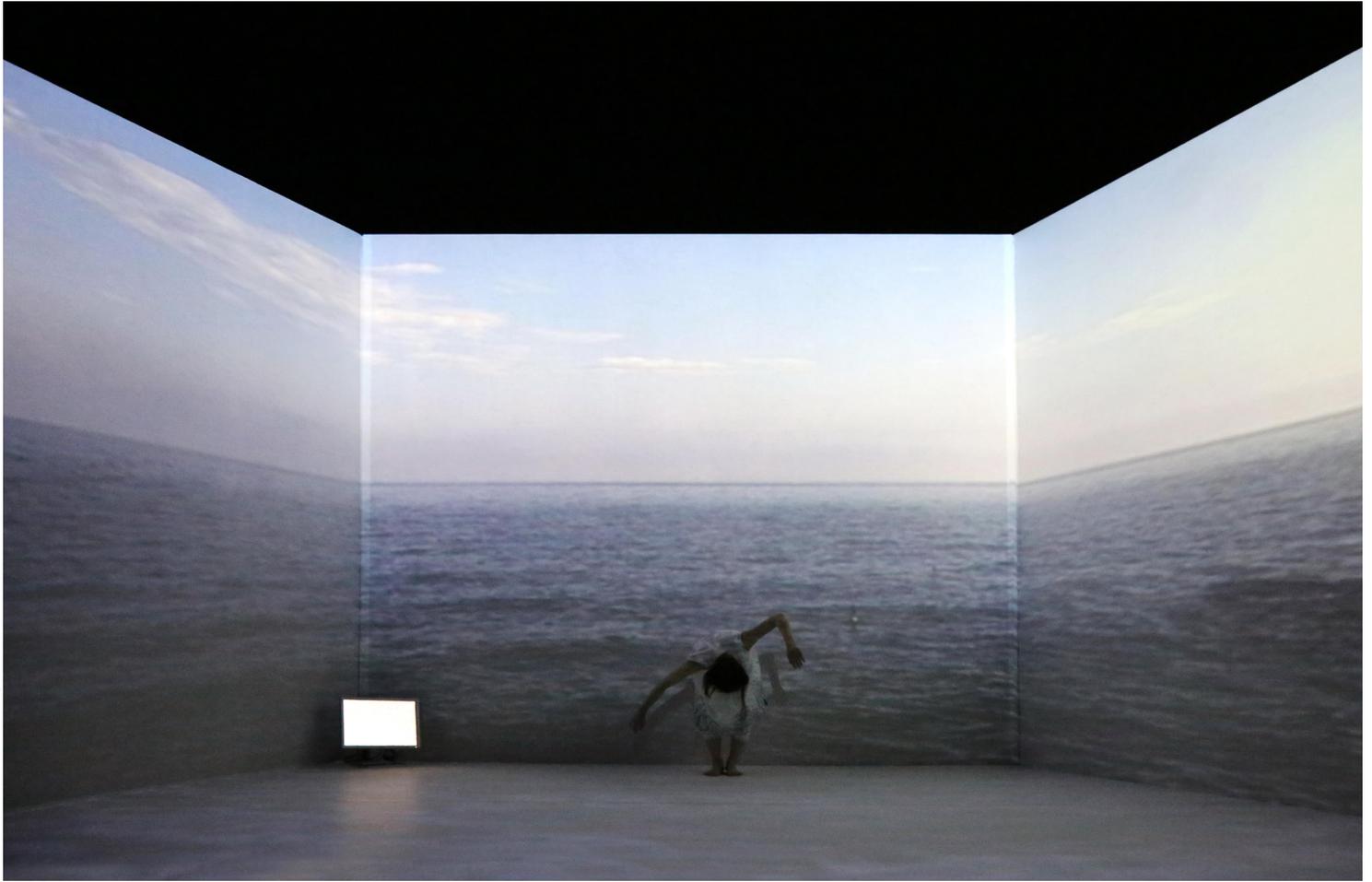
A small TV set on stage is showing a livestream from a different place. It is both a passage to the outside world and a reminder of how events happening on a completely separate stage elsewhere on the planet are now omnipresent.

Keep on living... Keep on praying... Keep on practising rituals...

...every single day, regardless of changes that may occur due to unforeseen circumstances, uncontrollable events or natural disasters, or in time of crises.

Reaffirm life.

IMPRESSIONS

© Bohumil Kostohryz

© Bohumil Kostohryz

THE TEAM

YUKO KOMINAMI

Yuko Kominami was born in Japan in 1973 and studied butoh and dance in Tokyo. After graduating with a BA in Japanese History from Waseda University she did a Professional Diploma in Community Dance Studies and attended an Independent Study Programme at Laban Centre London from 1998 to 2000. She obtained her MA in Dance Cultures, Histories and Practices from the University of Surrey in 2006. Yuko has been working as an independent dance and performance artist and has worked with other dancers, choreographers, artists, musicians and theatre directors from a range of backgrounds and contexts. Recently she has been working with the Ten Pen Chii Company directed by Yumiko Yoshioka and Joachim Manger in Berlin, Germany. Yuko lives in Luxembourg.

Her work consists of experiments with in-between movements (movements in the making) where strong and intense personalities clash and interact. Through these experiments Yuko aims at reaffirming the importance of embracing the multiple and fragmented movements of life.

Her series of solo pieces are a case in point. They explore connections between individuals. “When the Peony Breaks...” (2006) focuses on both personal and collective memory and experiments with translating those memories into molecular movements. The dancer’s body is juxtaposed with fragments of words and with one particular object: kimono underwear. “Linnunrata” (2007) focuses on issues to do with love, separation and connection. It draws inspiration from a popular traditional Japanese tale in which a crane takes the shape of a woman and, in an act of love, weaves a tapestry using her own feathers. The skin and feathers are plucked and weaved into a meaningful fabric. Yuko’s piece “reMEMBRANEce” (2009) seeks to understand individual and collective memory with a particular focus on skin. It consists of a solo dance performance (Yuko Kominami) and a video projection (Catherine Richard). The autobiographical memories of the two women are juxtaposed, layered and intersected with other collected childhood and family memories to create a space where I, you, we – personal and collective entities – resonate and unfold in an adventure of individuality, connectivity and collectivity.

TOMÁS TELLO

Tomás Tello was born in 1981 in Lima, Peru. He showed a strong interest in sound from a very early age and studied harmony and composition with Jorge Madueño and guitar with Andrés Prado. From 2001 to 2002 Tomás lived in Barcelona and attended the “Taller de Musics” where he took Oud lessons with Gani Mirzo. Back in Lima he studied traditional Peruvian guitar with Gustavo Urbina. From 2004 to 2006 he lived in Buenos Aires and took Alexander Technique lessons with Jessica Nardelli and guitar lessons with Fernando Kabusacki. From 2006 to 2009 he moved back to Lima and became very involved in the local music scene. He formed the duo ‘Shaolines del Amor’ with Raúl Jardín and played a large number of concerts in Peru and Chile.

Luxembourg has been his domicile since 2009. Tomás’ activities include projects with choreographer Yuko Kominami and teaching guitar and music. He runs Andesground music label and performs as a soloist or as part of the E.T. duo with Elisabeth Flunger.

His work is inspired by Peruvian traditional music and sounds of nature. He is also interested in the ways in which musicians can 'multiply themselves'. In order to achieve this multiplicity Tomás uses a diverse range of instruments including D.I.Y. electronics, cassette walkmans, AM radios, remote controls, cameras, guitars, samplers, voice, flutes and bells. He seeks to express the benefits of contemplation and patience and to establish a close, warm and joyful relationship with the sounds that surround us.

KUNIIHIKO MATSUO

Matsuo Kunihiko is a multimedia artist based in Tokyo who specializes in interactive technology, audiovisual design and contemporary dance. He is a former member of 'Nest', a Japanese multimedia performance group. He is one of the founders of 'CMprocess', an artists' collective working on the borderline between technology, performing arts and design, offering an integrated view on digital media system design.

'CMprocess' also denotes tools and methodologies used for the generation and assessment of product performance.

More information: <http://www.cmprocess.com>

Voyages chorégraphiques

Luxembourg-Japon

Deux créations luxembourgeoises viennent d'être données à voir au public pour la première fois: «Les langues ont-elles des ailes?» de Bernard Baumgarten et «SAI» de Yuko Kominami.

Avec une promesse commune, celle de nous emmener loin, très loin. Récit de voyages.

Les langues ont-elles des ailes?, présenté dans le cadre du dernier «3 du Trois», est, disons plutôt, une performance lors de laquelle la danse ne fait que s'articuler autour de textes de Yôko Tawada. Car la création émane d'une commande du festival Frontières de la Ville de Thionville. L'exercice est donc forcément malaisé.

Le chorégraphe a su trouver dans l'œuvre de l'auteure japonaise un recueil, *Train de nuit avec suspects*, seyant à la fois aux prérogatives du festival et aux siennes dont dépend l'inspiration. Les extraits, amenés par une voix off, sont de toute beauté et pleins de malice. Il y est question d'une danseuse qui maudit son chorégraphe. Dans ce train (de la vie), des voyageurs solitaires sont en partance. La danseuse Julie Barthélemy déploie un langage gestuel universel dans la partie dansée. Le verbe est aérien, elle reste très terrienne. Trop empesée par les costumes à l'inspiration japonisante de Marie Labrelle? Dans la partie théâtralisée, la danseuse, rejointe par deux figurants, devient actrice-conteuse, et les fils si fragiles tissés par l'auteure entre les personnages se rompent. Tout comme le charme.

Balades virtuelles

Après *Les langues ont-elles des ailes?*, *SAI*, un deuxième titre énigmatique. Doublement énigmatique puisque accompagné de quatre kanji et – fort heureusement – de leur signification: répétition, différence, festival, couleur/forme. Le problème, avec les accroches, c'est qu'elles aiguissent les appétits. Les plasticiens qui (ab)usent de *Untitled* l'ont bien compris.

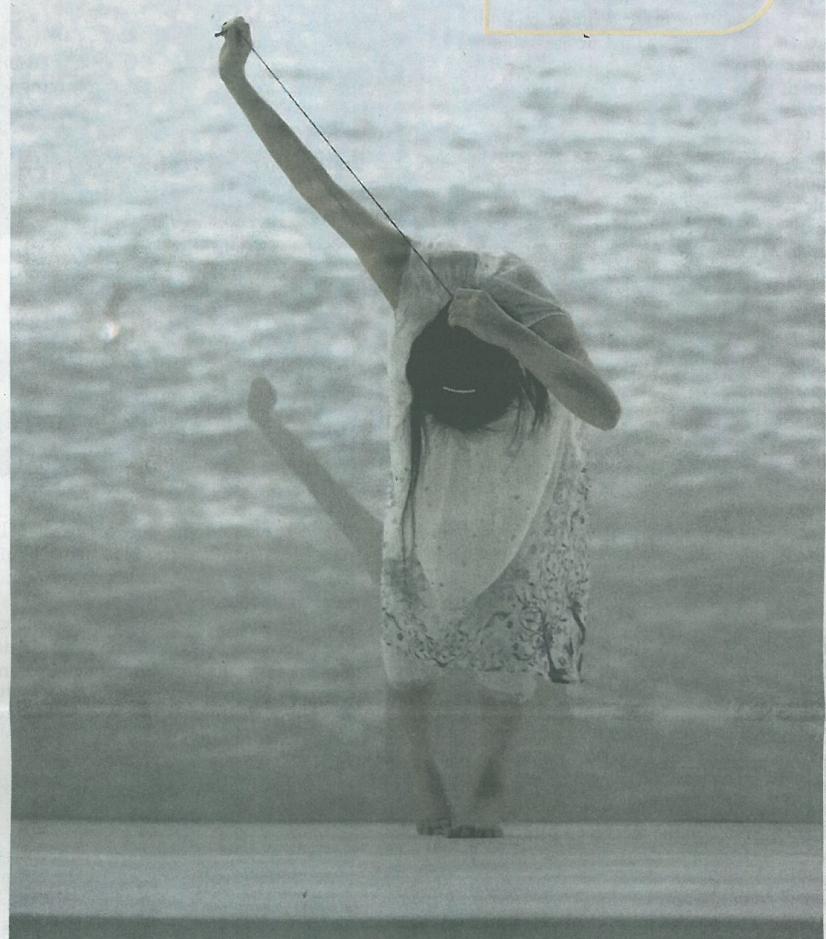
Au final, *SAI*, présenté lors de deux soirées à Dudelange, au Centre culturel régional «opderschmelz», ce sont des tableaux qui font alterner des performances musicales live – superflues – avec... de la danse? Non, disons des happenings. Mais le charme agit.

Pour décor, un «white cube». L'on se retrouve plongés dans la sphère intime d'une jeune fille très *kawaii* dont le poste de télévision – sur lequel défilent la vie – comble la soli-

tude. Un autre écran, gigantesque, fait office de tapisserie. Alors que les mangas peuplent son enfance, la catastrophe de Fukushima annonce la vie adulte et les prises de conscience. Quand la mire apparaît, vient l'heure de dormir, les songes la ballottent des dangers de l'océan à la

quiétude des chutes d'eau nichées dans de vertes vallées. Une allégorie – poétique et esthétique, mais réaliste – de la vie sans morale ni pathos. Qui se clôt sur une bougie dont la flamme s'éteint. La suite est à venir et à vivre.

FLORENCE BECANNE

◀ «SAI», une allégorie – poétique et esthétique, mais réaliste – de la vie sans morale ni pathos

Photo: © Bohumil Kostohryz

Le Jeudi, April 11th 2013

Les discours du corps

Deux créations luxembourgeoises de Yuko Komenami et Anu Sistonen

Image X de Anu Sistonen: le dialogue des corps et de l'image.

(PHOTO: MIIKKA HEINONEN)

PAR MARIE-LAURE ROLLAND

Le centre culturel de Dudelange opderschmelz, qui s'est fait depuis son ouverture il y a trois ans une sérieuse réputation pour sa programmation musicale, coproduit chaque année un spectacle de danse avec le Trois-CL. Une initiative qui a trouvé son public puisque le centre avait fait salle comble vendredi soir pour la première de deux nouvelles créations luxembourgeoises signées Yuko Komenami et Anu Sistonen.

Cette soirée marquait le coup d'envoi d'une série de manifestations «au féminin» organisées par la directrice du centre, Danielle Igniti, dans le cadre de la Journée internationale des femmes du 8 mars, étendue à Dudelange au «Mois de la femme». Des femmes inspirées, mais aussi diverses. De l'univers de Yuko Komenami à celui de Anu Sistonen, le spectateur s'est vu offrir une immersion dans des sensibilités, des modes d'expression, des cultures radicalement autres. Un beau brassage qui, il faut le souligner, fait aujourd'hui la créativité «luxembourgeoise».

La japonaise Yuko Komenami s'est associée au musicien sud-américain Tomàs Tello pour créer «Mayu», un terme qui signifie «rivière» en langue Quecha, et «cocon de ver à soie» en japonais.

Comme l'explique la chorégraphe et interprète, «la pièce essaie d'entreprendre un voyage au long de cette rivière de la vie et de la mort qui sort de l'utérus du cocon, encore et encore».

Une musique mixée sur scène par Tomàs Tello accompagne l'éclosion d'un cocon d'où va jaillir la vie. Yuko Komenami s'appuie dans son travail sur la technique du Butô japonais, gestuelle lente et minimaliste qui va chercher à l'intérieur du corps la source de l'expression corporelle. On découvre la danseuse sur scène dos au public, pliée en deux, compacte. Cette masse charnelle, baignant dans un flux sonore aquatique puis atmosphérique, progressivement s'ouvre pour laisser entrevoir un fragment du visage, puis la face dans son entier. Les bras entrent alors en jeu pour désincarcérer l'édifice corporel qui bascule au sol avant de se redresser.

Dialogue cathodique

Le corps libéré peut commencer une gestuelle plus mobile tandis que le visage, pleinement visible, entre lui aussi dans la danse. Dans cette pièce, c'est peut-être cet élément corporel qui est le plus frappant. Souligné par un jeu de lumière tantôt fixe, tantôt mouvant, le visage ovale évoque les peintures énigmatiques de Brancusi. Mais une peinture expressive, où s'im-

prime chacune des pensées qui se bousculent dans la tête de la danseuse. Un monologue intime et extime à la fois.

Anu Sistonen a pour sa part choisi de faire dialoguer ses danseurs avec l'image dans «Image X». La chorégraphe finlandaise poursuit ici son travail avec des partenaires de longue date, le photographe et vidéaste Miikka Heinonen, le musicien Emre Sevindik ainsi que la danseuse Jonna Aaltonen. La danseuse et chorégraphe de Trêves Hannah Ma, que l'on a déjà pu voir lors du Festival Transfrontalier, est de la partie avec Ville Oinonen, un nouveau danseur qui s'est bien approprié le langage chorégraphique d'Anu Sistonen. De corpulence trapue et puissante, ce jeune homme forme un couple intéressant avec la frêle et tonique Jonna Aaltonen.

Après un prologue séduisant au cours duquel les danseurs évoluent masqués sur une musique très rythmée, la pièce déroule un jeu entre la chorégraphie sur scène et les très belles séquences filmées de Miikka Heinonen projetées en toile de fond. Les personnages se dédoublent, prennent leur autonomie, s'ignorent ou dansent de concert. Une belle idée servie par des interprètes irréprochables, qui ouvre des perspectives nouvelles dans le travail de Anu Sistonen, jusqu'alors moins conceptuel.

Yuko et le butoh

Yuko Kominami, nouvelle artiste du «Boost Programme» au Trois-CL

«Boostée» par le Trois C-L: Yuko Kominami, danseuse et chorégraphe.

(PHOTO: MICHEL BRUMAT)

PAR MARIE-LAURE ROLLAND

Gianfranco Celestino n'a pas encore fini son «Boost Programme» que déjà une autre artiste est mise en orbite par le Centre de création chorégraphique luxembourgeois (Trois C-L). Yuko Kominami, danseuse et chorégraphe japonaise installée depuis une dizaine d'années au Luxembourg, bénéficiera durant la saison 2012-2013 d'un programme de résidences nationales et internationales. C'est dans ce cadre qu'elle présente «Kage-Kumi», sa nouvelle création conçue au Kulturhaus de Mersch et à la Banannefabrik.

Le choix de Yuko Kominami pour le «Boost Programme» peut surprendre. La danseuse est née en 1973 au Japon et a donc une certaine carrière derrière elle. Faute de «jeune» talent disponible actuellement au Luxembourg (après Anne-Mareike Hess, Sylvia Camarda, Annick Pütz et Gianfranco Celestino), le Trois C-L a retenu une artiste dont la technique et la maturité vont de pair avec un langage chorégraphique très personnel, au croisement des cultures japonaise et occidentale. Grâce au «Boost», Yuko Kominami pourra en 2012 se rendre en résidence artistique à Bacau en Roumanie, ainsi qu'au Point Ephémère à Paris. Rien en revanche n'est en vue dans la Grande Région; les partenariats amorcés en 2007 semblent bel et bien enterrés faute de volonté politique ou de financements.

Kage-Fumi, le nom de la création, renvoie à un jeu d'enfants au Japon: un genre de «touche-touche», mais où il s'agit de marcher sur l'ombre de son partenaire. La pièce, dont un extrait a été dévoilé à la presse, met en scène deux danseuses: Yuko Kominami et Marianela Leon Ruiz. Ensemble, elles interrogent la notion de double. Qui suis-je? Suis-je unique ou multiple? Comment l'autre interagit sur moi? Au-

tant de questions qui renvoient à une problématique très personnelle pour Yuko Kominami: «Ma mère a fait une fausse-couche avant ma naissance. Il y avait chez moi une sorte de petit mémorial pour cet enfant qui n'a pas vu le jour. J'ai grandi enveloppée de cette présence», confie-t-elle.

Dédoublément

«Ce questionnement est étroitement lié aussi à la technique du butoh, dont s'imprègne le style de Yuko Kominami. Cette danse, née dans les années 60 au Japon en réaction aux arts traditionnels, s'appuie sur la prise de conscience de son corps, de la manière dont l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe charnelle interagissent. La danseuse s'est formée à cette technique à Tokyo, avant de suivre des cours au Laban Center de Londres entre 1998 et 2000. Son art est donc au croisement du butoh et de la danse contemporaine, et s'appuie en partie sur l'improvisation. Pour Yuko Kominami, danser crée une sorte de dédoublement de personnalité: «c'est bien moi qui suis sur scène mais le seul fait de me mouvoir permet de dénouer des liens, et cela libère une autre personne que l'on ne soupçonne pas», dit-elle.

Voir Yuko Kominami sur scène

est toujours une expérience impressionnante. Sa gestuelle alterne des périodes de quasi immobilité auxquelles succèdent des mouvements extrêmement rapides, saccadés, accompagnés de mimiques du visage tout aussi vives et contrastées. Le corps semble entrer en transe, déchargeant une énergie insoupçonnée, mais reste pourtant constamment sous contrôle.

Dans «Kage-Fumi», elle évolue le plus souvent en parallèle ou en miroir avec Marianela Leon Ruiz, une danseuse d'origine espagnole qui se consacre exclusivement au butoh. Sur une musique électro-acoustique minimaliste exécutée en «live» par le compagnon de Yuko Kominami, le péruvien Tomas Tello, la chorégraphie prend lentement son envol. Chaque danseuse, isolée, va irrésistiblement se voir attirée par l'autre, cet être étrange qui, qu'on le veuille ou non, nous modèle.

Un spectacle dont le minimalisme rebuttera certains, mais qui gagne à être découvert pour s'ouvrir à un univers atypique et riche en perspectives.

A la Banannefabrik, 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie, le samedi 24 mars à 20 h et le dimanche 25 mars à 17 h. Réservations: 40 45 69; danse@danse.lu (12/8 euros).

Tokyo - Luxembourg

Née en 1973 au Japon, Yuko Kominami a étudié le butoh et la danse à Tokyo. Après avoir fini son BA en histoire japonaise à l'université de Waseda, elle reçoit son diplôme professionnel en Community Dance au Laban Centre London, où elle suit les cours de 1998 à 2000. Elle obtient son MA dans Dance Cultures, Histories and Practices à l'université de Surrey en 2006. Aujourd'hui elle travaille en tant qu'artiste et animatrice indépendante dans les domaines de la danse et de la

performance. Elle habite au Luxembourg. Son travail se compose d'expériences avec des mouvements dans l'intervalle (des mouvements en devenir), où les intensités des individus se croisent. Par ces expériences, elle tente d'exprimer les mouvements multiples et fragmentés «d'une vie». Son travail inclut: «Ones Voices», collaboration avec Steve Kaspar (2004); «When the Peony Breaks» (2006); «Daruma» par Thierry Devaux et Lorin Binot (2007); «Linnunrata» (2007).

Pleins feux sur Yuko Kominami

«Kage-Fumi,» la nouvelle création de Yuko Kominami est une ode au Japon, sa terre natale, dont elle met en avant deux arts: celui du butoh et celui de la calligraphie

Photo: © Rajwan Ayyappan

L'artiste, davantage caractérisée par sa retenue que son exubérance et qui se produit sur les scènes luxembourgeoises depuis une dizaine d'années, convainc les professionnels et le public. Et si ce n'était qu'un début?

Yuko Kominami a pris la succession d'Anne-Mareike Hess, Sylvia Camarda, Annick Pütz et Gianfranco Celestino lorsqu'elle a été choisie par Bernard Baumgarten, directeur artistique du Trois C-L, Centre de création chorégraphique luxembourgeois, pour incarner l'artiste «BOOST» 2012-2013.

Le «BOOST PRO-GRAMME1», initiative du Trois C-L, est un tremplin d'une saison ou plus qui permet à un chorégraphe ayant acquis une certaine notoriété et doté d'une écriture personnelle, déjà arrivée à maturité ou pas, de booster sa carrière internationale par le biais entre autre de résidences d'artistes et de tournées à l'étranger. Yuko Kominami va d'ailleurs bientôt fouler des scènes en Allemagne, en Roumanie, en Italie, au Japon, en France et au

«Kage-Fumi», la dernière création de la danseuse et chorégraphe

FLORENCE BECANNE

Brésil. Mais revenons à l'actualité du week-end dernier.

Retour aux sources?

C'était au Luxembourg à la Bannefabrik. De maturité et d'une belle écriture, Yuko Kominami en fait preuve dans *Kage-Fumi*, une ode au Japon, sa terre natale, dont elle met en avant deux arts: celui du butoh, danse née au Japon dans les années 1960 proche de l'expressionnisme, et celui de la calligraphie. Yuko Kominami, qui jusqu'à présent ne faisait que des solos, se

l'unisson, le contexte étant donné, les deux danseuses envahissent l'espace minimaliste et brut à souhait, se distancient et nous livrent une performance époustouflante de butoh.

Concentration extrême, voire introspection, tension des corps, lenteur des mouvements, visages grimaçants, grotesques et immobilisés tels des masques, le tout accompagné d'une musique synthétique, expérimentale, signée Tomás Tello, qui nous transporte dans un monde immatériel.

Les danseuses semblent se mouvoir sur le fil d'un rasoir. Leur souffrance physique et psychologique est palpable. La forme et le fond ne sont plus qu'un...

* Le 29/03 à 20.00h, Tuchfabrik, Großer Saal, Trèves. Réserv.: www.ticket-regional.de

TECHNICAL RIDER

Contact

Brice Durand
+33 (0)6 62 85 78 62
bricedurand@free.fr

Duration: 50 minutes, without intermission

People on tour: 1 dancer, 1 musician, 1 technician

Fit up: 3 x 4h

Strike / Get out: 4h

STAGE / PERFORMANCE AREA

Proscenium opening: 8m
Wall-to-wall opening: 10m
Depth: 6m
Height to under side of grid: 5m

DANCE FLOOR

White marley | Width: 8m | Length: 4m
Black marley | Width: 10m | Length: 2m

LEGS

2 black legs | Minimum height: 4m
1 black backdrop | Minimum height: 4m

STAGE

3 walls | 4m x 4m white wooden panels

TECH TABLE

Sound operator on stage.
Video and lighting operators in the back row.

SOUND

2 x stereo XLR on stage for main out
1 x mini-jack stereo (in video operation)
1 x jack stereo (in sound mixer)
2 x speakers stand or on grid (+ cables)
1 x speaker for localized sound
1 x sub bass (+ cables)
2 x stage monitor speakers

VIDEO

Projector: at least 8,000 ANSI lms DLP video/data projector
Image size: H4m x L8m
2 flat screens | 21" | Black frame | VGA Input | Located on stage
1 video camera + 1 tripod | Located in the back row
1 x VGA cable tech table > projector
2 x VGA cables tech table > flat screens located on stage
1 x composite video cable tech table > camera located in the back row

LIGHTING

1 x computer with soft + ENTTEC DMX USB PRO Interface (provided by us)
12 x dimmers x 1 kw (all hung)
8 x Profiles like Juliat 613SX
4 x Pc 500w
Filters : L202 and L201

