

UNTIL THE LIONS

AKRAM KHAN COMPANY

PARIS
THÉÂTRE DE LA VILLETTE
13 DÉCEMBRE 2016
20 HEURES

Théâtre
de la
Ville
PARIS

la illette

UNTIL THE LIONS

Colas partenaire d'*Until the Lions*

Depuis 2010, Akram Khan Company et Colas font route ensemble. *Vertical Road, DESH, Itmoi, Torobaka*: chaque pièce du chorégraphe mêle traditions et ruptures, reliant la force des racines à la nécessaire évolution d'un discours ancré dans notre époque.

Ecriture de rupture dès l'origine de la pièce puisque, pour la première fois, Akram Khan porte une voix féminine, l'auteure du texte «*UNTIL THE LIONS*», plaçant la femme au cœur de l'oeuvre épique indienne, traditionnellement pensée au masculin. Akram Khan fait apparaître son héroïne, la transformant progressivement en combattante déterminée à accomplir son destin, lui restituant un statut ainsi qu'un rôle majeur dans la tradition du Mahabharata.

Personnage féminin, Amba n'est pas autorisée à combattre celui qui l'a offensée. Mais sa volonté de revanche la métamorphose en homme-guerrier pour enfin livrer son combat et se libérer. Au delà de la narration, le processus de la métamorphose occupe la place centrale de cette nouvelle chorégraphie. Provoquée par la détermination, déclenchée par l'obsession du but, la volonté d'être en accord avec sa propre éthique fait évoluer ce que l'on croyait acquis en inévitable transformation.

Comme souvent, l'intention d'Akram Khan trouve étrangement son écho dans le monde de l'entreprise: le bouleversement des codes est plus que jamais d'actualité, la transformation doit être une étape de notre développement, comme moteur et source de renouveau.

Dans le contexte économique actuel, Colas a choisi de porter haut ses valeurs de créateur responsable, de mobiliser sa force d'innovation pour répondre à la nécessité de se réinventer.

Hervé Le Bouc

Président-Directeur Général de Colas

Akram Khan

à propos d'*Until The Lions*

Depuis la création de *DESH*, j'ai été attentif aux fonctionnements et aux capacités de mon corps, alors que je venais d'avoir 40 ans. Le passage de la scène au hors-scène, du corps à l'esprit, de l'acte d'incarner le physique à celui d'imaginer le physique est une transition complexe et fragile, une intersection que je trouve intéressante et stimulante (j'ai tendance à me souvenir de ces moments de transition et de choix dans ma vie plus intensément que les progressions linéaires).

Et lors de ce tournant, j'en viens à renouer avec quelque chose qui a toujours tenu une place très chère dans mon cœur depuis l'enfance : le Mahabharata. Dans ces contes passionnants, les figures qui n'ont cessé d'habiter mes souvenirs s'avèrent être les personnages féminins, et leurs voyages. Comme dans beaucoup de mythes, les personnages féminins sont souvent des héroïnes incomprises, modèles de force et d'imagination dans leur capacité à résister. Ce sont leurs histoires méconnues qui aujourd'hui continuent de m'accompagner. J'ai alors rassemblé certains membres de l'équipe originelle de *DESH* – dont Karthika Naïr, auteure à l'origine de *DESH* et de *Until the Lions*, dont l'idée originale est directement tirée de son livre *Until the Lions: Echoes from the Mahabharata*. Avec cette équipe réunie, je souhaite explorer la notion et l'expression physique des sexes en renouant avec le Kathak, danse traditionnelle de l'Inde, pour raconter l'histoire d'Amba, l'un des personnages

les plus charismatiques et contradictoires du Mahabharata. D'après moi, Amba n'est pas seulement une héroïne méconnue, mais aussi un « métamorphe », un être ayant la capacité de modifier son apparence physique, puisque son corps féminin se transforme en corps masculin.

J'ai toujours eu peur d'approfondir (dans un contexte contemporain) les problèmes relatifs à la sexualité et au genre, surtout à cause de mon éducation issue de la culture de l'Asie du Sud. On est dissuadé d'aborder ou débattre de ces thématiques avec nos aînés tout comme avec ceux de notre génération. Cependant elles demeurent présentes dans notre vie intime, même si non dites, non formulées. J'estime avoir de la chance de pouvoir vivre et travailler dans le royaume de la danse, qui nous permet les questionnements, incite au débat, et se saisit d'histoires de toutes sortes, créant l'espace pour les exprimer, les partager et les vivre. C'est exactement à ce tournant de mon propre parcours physique que je souhaite situer l'histoire d'Amba. Dans notre société, nous semblons être sous la coupe de « l'intelligence » négligeant la sagesse, je souhaite donc revenir à la connaissance traditionnelle du Mahabharata, usant de mon corps « de transition » et de la discussion qui peut advenir entre son intelligence et sa sagesse.

Akram Khan

AKRAM KHAN COMPANY

UNTIL THE LIONS

Directeur artistique, chorégraphe, interprète
Akram Khan

Concept narratif, scénario et texte
Karthika Naïr

Conception visuelle
Tim Yip

Conception lumière
Michael Hulls

Musique originale composée par
Vincenzo Lamagna en collaboration avec Sohini Alam, David Azurza, Yaron Engler, Akram Khan, Christine Joy Ritter

Dramaturgie
Ruth Little

Assistante de direction
Sasha Milavic Davies

Assistant chorégraphe
Jose Agudo

Voix off
Kathryn Hunter

Danseurs
Akram Khan, Ching-Ying Chien, Christine Joy Ritter

Musiciens
Sohini Alam, David Azurza, Yaron Engler, Vincenzo Lamagna

Producteur
Farooq Chaudhry
Directeur technique
Richard Fagan
Assistant à la création décor & réalisation technique
Sander Loonen

Coordinateur technique
Peter Swikker

Régisseur plateau
Marek Pomocki

Ingénieur lumière
Stéphane Déjours

Ingénieur son
Julien Deloison

Technicien
Zak Macro

Assistante à la création costumes & réalisation des costumes
Peggy Housset

Modèle de tête conçu et réalisé par
Blind Summit

Coordinatrice de résidence et de tournée
Mashitah Omar, Christine Maupetit

Cette création est une adaptation partielle du recueil *Until the Lions: Echoes from the Mahabharata*, une réécriture en vers du Mahabharata par Karthika Naïr (éditions HarperCollins India, 2015/Arc Publications Royaume-Uni, 2016)

Production initiée par le Réseau international 360° de lieux artistiques circulaires.

Créé en résidence à Sadler's Wells (Londres) et Curve (Leicester).

Coproduit par Roundhouse/Sadler's Wells London, MC2:Grenoble, La Comète Châlons-en-Champagne, Théâtre de la Ville/La Villette Paris, Danse Danse/TOHU Montréal, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, New Vision Arts Festival Hong Kong, Taipei Performing Arts Center, Movimentos Festwochen Wolfsburg, Brighton Festival 2016, Maison de la Culture d'Amiens, Concertgebouw Brugge, Le Manège de Reims Scène nationale, Holland Festival Amsterdam, Romaeuropa Festival, Curve Leicester

Partenariat COLAS/Akram Khan Company

Créé avec le généreux soutien de The Quercus Trust

Akram Khan Company est soutenue par Arts Council England.

Akram Khan est artiste associé à Sadler's Wells (Londres) et Curve (Leicester).

Remerciements spéciaux à Marcus Davey, Alistair Spalding, Nikolai Foster et l'équipe de Curve, Philippe Bachman, Hervé Le Bouc, Sophie Sadeler, Béatrice Abeille-Robin, Lady Angela Bernstein, Mr.& Mrs. Khan, Yuko Khan, Saju Hari, Mavin Khoo, Ushma William, Siddhartha Bose, Jayne Stevens, Louisa Robey, Bethany Storie, Pei-Shan Su, Verona Rhamanan, Natalie Roberts. Akram Khan tient à remercier toute l'équipe d'Akram Khan Company: Lindsey Dear, Jan Hart, Richard Fagan, Mashitah Omar, Céline Gaubert, Gabriel Szalontai, Florian Stagliano, Clare Cody-Richardson, Christine Maupetit.

Akram Khan Company est représentée en France par Sarah Ford/Quaternaire, www.quaternaire.org
Relations presse: Matilde Incerti, matilde.incerti@free.fr
Coordination du partenariat COLAS/Akram Khan Company: Béatrice Abeille-Robin, beatrice.robin@free.fr, www.beatriceabeilleroibin.fr

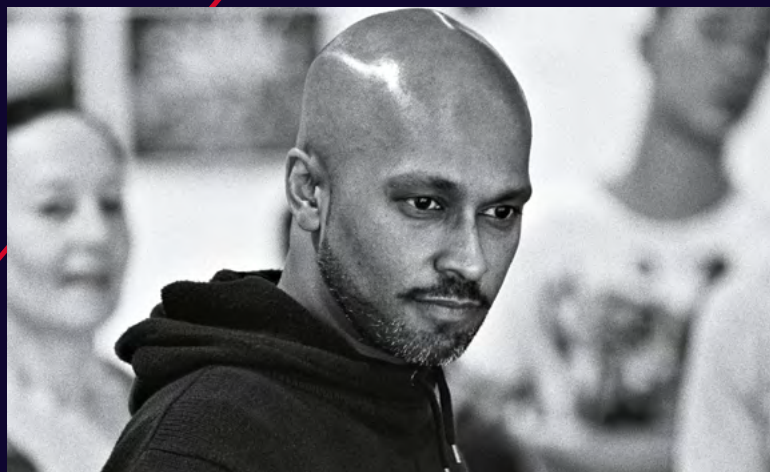

AKRAM KHAN

Directeur artistique/Chorégraphe/Danseur

En 2000, le chorégraphe Akram Khan et le producteur Farooq Chaudhry fondent Akram Khan Company. Maître de kathak (danse classique indienne) et chorégraphe contemporain, Akram Khan est loué pour la vitalité et l'innovation qu'il apporte à l'expression interculturelle et interdisciplinaire, questionnant les idées conventionnelles sur la danse traditionnelle ou contemporaine, entre tradition et innovation, entre Orient et Occident.

Son langage chorégraphique, dont les sources d'inspiration traversent les frontières, se

distingue par son style narratif, sans faire pour autant de compromis artistiques. Chaque production puise ses racines dans le kathak classique et la danse moderne, pour les faire évoluer de concert.

Ses collaborations précédentes signent son goût pour les rencontres interdisciplinaires: le National Ballet of China, l'actrice Juliette Binoche, la danseuse Etoile Sylvie Guillem, le danseur et chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et Israel Galván, la chanteuse Kylie Minogue, les artistes visuels Anish Kapoor, Antony Gormley et Tim Yip, l'écrivain Hanif Kureishi ainsi que les compositeurs Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook et Ben Frost.

Akram Khan Company a été primée à plusieurs reprises, tout particulièrement pour *DESH* qui a reçu l'Olivier Award (Best New Dance Production 2012) et le Bessie Award à New York (Outstanding Production 2014). Auparavant, la Compagnie avait reçu entre autres The South Bank Sky Arts Award en 2011 pour *Gnosis*, le Helpmann Award à Sydney pour la meilleure chorégraphie et le meilleur danseur en 2007 avec *zero degrees*, ainsi que six UK Critics' Circle National Dance Awards dont celui de « Meilleur danseur » en 2012.

***Until The Lions* a été élue Production de l'Année 2016 par un jury composé de 42 critiques internationaux, publié dans *Tanz Magazine*.**

Akram Khan est artiste associé à Sadler's Wells, Londres et Curve, Leicester.

En une quinzaine d'années, *Bahok*, *Kaash*, *TOROBACA*, *iTMOi (in the mind of igor)*, *DESH*, *Vertical Road*, *Gnosis* sont ses principales créations.

CHING-YING CHIEN

Danseuse

Originaire de Taiwan, Ching-Ying Chien est diplômée de l'Université nationale des Arts de Taiwan. En 2012, lorsqu'elle rejoint Akram Khan Company à l'âge de 24 ans, Ching-Ying se distingue immédiatement dans l'un des rôles essentiels d'*iTMOi*, après avoir contribué à le créer. Elle se fait remarquer par la critique internationale tout au long de la tournée d'*iTMOi* qui a duré deux ans.

Elle poursuit sa collaboration avec la chorégraphe Fang-Yi Sheu, la création de pièces avec son partenaire Kuan-Hsiang Liu ainsi que le Horse Dance Theatre à Taiwan. Elle a également été modèle pour l'artiste plasticien Cai Guo-Qiang, dans son installation *Day and Night*, un dessin à grande échelle réalisé avec de la poudre à canon.

Avec *Until the Lions*, son talent époustouflant la consacre dans son propre pays comme l'une des danseuses émergentes les plus exceptionnelles.

CHRISTINE JOY RITTER

Danseuse

Née à Los Angeles, Christine Joy Ritter a grandi en Allemagne où elle commence très jeune la danse classique, au Ballettstudio Armin Krain puis, à l'âge de 17 ans, suit les cours de l'école de danse Palucca à Dresde. Elle y obtient son diplôme en 2004, travaille en Allemagne comme danseuse avec des chorégraphes tels que Christoph Winkler, Anja Kozik, Heike Hennig, Milan Gervais et Constanza Macras.

Également passionnée de hip hop, Christine Joy remporte de nombreux prix dans cette discipline lors de "battles" auxquelles elle participe partout en Europe.

En 2011, elle est invitée par la troupe du Cirque du Soleil, dans la tournée *Michael Jackson: The Immortal World Tour*, pièce qui a triomphé aux États-Unis, au Canada et en Europe. Elle rejoint Akram Khan Company pour la création d'*iTMOi* en 2013 et poursuit sa collaboration avec Akram Khan dans *Until The Lions*.

Christine Joy Ritter danse également pour la Compagnie française Wang/Ramirez.

VINCENZO LAMAGNA

Compositeur/Musicien

Vincenzo Lamagna est musicien, compositeur et producteur. Né à Naples, il s'est installé à Londres en 2008 et, dès lors, travaille avec de nombreux artistes dont *Mysteries of the Revolution*, *Twisted Tongues*, Sean O'Brien, Esther Dee et Reena Green.

La Compagnie de danse Hofesh Shechter Company l'a engagé pour une tournée internationale de deux ans qui l'a conduit au Sydney Opera House, au Théâtre de la Ville, à Sadler's Wells, à La Villette et au Hong Kong Cultural Centre.

Parallèlement à sa jeune carrière d'artiste solo, Vincenzo Lamagna compose régulièrement pour des compagnies de danse contemporaine telles que Scottish Dance Theatre, Phoenix Dance Theatre, Ace Dance and Music, Carlos Acosta, John Ross, Jose Agudo, Jorge Crecis et Akram Khan Company.

YARON ENGLER

Musicien

Yaron Engler, diplômé de l'université de musique Berklee à Boston en 2003, a participé à la création de nombreux projets artistiques et pédagogiques à travers l'Europe, les États-Unis et l'Asie, et a été un intervenant reconnu de TEDxJaffa. Ses prestations sont décrites comme charismatiques, débridées, authentiques et sources d'inspiration.

En 2014, suite à une commande, Yaron Engler compose la pièce d'ouverture pour percussions de *The Walled City Tattoo* à Derry, tout en créant avec son trio After They Left la bande son pour le nouveau travail de John Ross, lauréat du prix New Adventures Choreographer. Yaron est un collaborateur de longue date du chorégraphe Hofesh Shechter. Il a joué un rôle essentiel dans la création des pièces de sa compagnie et leurs tournées internationales, notamment *Political Mother*, *In Your Rooms*, *Survivor* et *Uprising*.

SOHINI ALAM

Chanteuse

Chanteuse anglaise d'origine bengalaise, Sohini Alam se partage entre chansons bengali traditionnelles et contemporaines. Issue d'une troisième génération de chanteuses, Sohini s'est formée auprès de sa mère, Hiron Alam et de ses tantes, ainsi que de chanteuses de renom comme Jannat Ara et Ferdous Ara de *Nazrul Sangeet*. Elle est leader du groupe Khiyo et de Lokkhi Terra, le groupe de jazz bengali-cubain de Kishon Khan. Sohini Alam est co-fondatrice de la Compagnie Komola Collective et son travail a été loué par Tara Arts. Sa première collaboration avec Akram Khan date de la chorégraphie *DESH* dans lequel son solo fut très remarqué.

DAVID AZURZA

Chanteur

Originaire d'Espagne, David Azurza a étudié au Conservatoire Royal de Madrid où il reçoit le prestigieux prix Lucrecia Arana. Il fut d'abord ténor dans des répertoires d'opéra contemporain et symphonique, puis se forma comme contreténor auprès d'Isabel Alvarez.

Il enseigne aujourd'hui la technique chorale et le chant tout en étant maître de conférence et auteur. Il est parallèlement très engagé au sein de conservatoires, d'universités, de fédérations et de groupes choraux en Espagne, en Amérique Latine, en Allemagne.

Compositeur autodidacte, son travail puise dans l'univers choral, pour lequel il a reçu plusieurs prix. David Azurza a composé un catalogue de plus de 100 pièces pour chœurs d'adultes, de jeunes participants et d'enfants, de musique sacrée et profane, a capella ou avec accompagnement instrumental.

KARTHIKA NAÏR

Écrivain et Poète

Karthika Naïr est l'auteure du recueil de poésie *Bearings* (HarperCollins, Inde, 2009), d'un livre pour enfants *Le Tigre de Miel/ The Honey Hunter*, illustré par Joëlle Jolivet (Éditions Hélicon, France avec Young Zubaan, Inde, 2013) et d'une réécriture du Mahabharata en vers, *Until the Lions: Echoes du Mahabharata* (paru aux éditions Harper Collins India et Arc Publications, Royaume-Uni). Elle a été également la scénariste principale de *DESH* (2011), le solo célèbre créé et interprété par Akram Khan. Ses écrits ont été traduits en français, allemand, italien et bangla, et ses poèmes sont parus dans diverses revues littéraires telles *Granta*, *Prairie Schooner*, *The Wolf Magazine*, *The Literary Review*, *POEM*, *Terre à Ciel*, *Recours au Poème*, *Pratilipi* et dans des anthologies comme le *Bloodaxe Book of contemporary Indian Poets*. Productrice et programmatrice de danse, elle a notamment collaboré avec Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet et Mourad Merzouki et poursuit son proche compagnonnage avec Sidi Larbi Cherkaoui.

TIM YIP

Conception visuelle

Artiste de renom, Tim Yip s'est distingué pour sa réalisation de *Tigres et Dragons*, film oscarisé pour sa mise en scène et Prix de l'Académie Britannique du film pour les meilleurs costumes en 2001. Depuis son travail sur *Un jour meilleur*, film dirigé par John Woo en 1986, il a réalisé les costumes et la direction artistique de nombreux films, collaboré avec des réalisateurs tels Ang Lee, Tsai Ming Liang, Tian Zhuangzhuang et Li Shaohong. Tim Yip a également collaboré avec des metteurs en scène de théâtre de Taiwan, comme Cloud Gate Dance Theatre, Contemporary Legend Theatre, l'Ensemble de danse Han Yue-fu Dance dont les spectacles ont tourné en Chine, Autriche, France, Etats-Unis, Angleterre et Singapour. Ses costumes et sa direction artistique pour la production *Medea*, au théâtre, *Oranges Turn Ripe*, pour la télévision, et ses films comme *Tentation d'un Moine*, ainsi que *Vision Double*, attirèrent l'attention sur son travail et lui permirent d'acquérir une notoriété internationale.

Tim Yip a introduit le concept de l'esthétique du «nouvel orientalisme», faisant de lui un artiste incontournable pour une meilleure compréhension de la beauté dans la culture chinoise.

Depuis 2002, il a réalisé de nombreuses expositions de costumes comme *Visages du Temps* au Musée National de Taiwan, *Bourges Maison de la Culture* en France ainsi qu'une exposition photographique en Espagne, proposant son interprétation de la beauté de l'art oriental dans un contexte occidental.

En 2004, Tim Yip fut le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin et de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'Athènes.

En 2005, il a été invité au Centre John F. Kennedy pour participer à l'exposition *China Red Exhibition*.

Le Musée d'Art Moderne de Pékin lui a consacré une exposition *Illusions du Silence*, en 2007. En 2008, Tim Yip a participé à l'exposition organisée pour le 60ème anniversaire de la mort de Christian Dior, *Dior et les artistes Chinois*.

Son travail *Feuilles flottant dans un jardin*, a réamorcé le dialogue entre la mode, l'art et la tradition chinoise. En 2009, son installation *Art en Location* au prestigieux Yin Tai Center de Pékin fit sensation. En 2010, il a collaboré avec le célèbre metteur en scène Robert Wilson sur le projet *1433: The Grand Voyage* et exposé *Summer Holiday* au Musée d'Art Moderne de Taïwan. En février dernier, la maison de la Culture d'Amiens lui a consacré une rétrospective de son œuvre. Enfin, Tim Yip a publié plusieurs ouvrages comme *Lost in Time*, *Flower in the Wind*, *Floating*, *Circulation*, *Rouge: L'art de Tim Yip*, publié en édition bilingue français/anglais, *Illusions of Silence* et *Passage*.

RUTH LITTLE

Dramaturge

Ruth Little est dramaturge en danse et théâtre, professeur et écrivain. Elle a enseigné la littérature anglaise à l'Université de Sydney, et fut responsable littéraire de la Griffin Theatre Company, à Out of Joint, au Soho Theatre, au Royal Court Theatre, et Associée au Young Vic. Ruth Little est Directrice Adjointe de Cape Farewell, à Londres.

Dramaturge des dernières chorégraphies d'Akram Khan, elle travaille avec Sadler's Wells Theater, Spitalfields Festival, Barbican. Elle reçoit le Kenneth Tynan Award en 2012 pour sa contribution comme dramaturge au solo *DESH* d'Akram Khan.

MICHAEL HULLS

Conception Lumière

Michael Hulls a travaillé pour la première fois avec Akram Khan il y a plus de dix ans, sur les créations *Fix* et *Rush*, ainsi que sur le duo *In-I* avec Juliette Binoche.

Au cours des vingt dernières années, Michael Hulls a travaillé particulièrement avec le chorégraphe Russell Maliphant. Leur collaboration a été suivie de nombreuses récompenses dont l'Olivier Award. Il a travaillé également avec Javier de Frutos et le controversé *Eternal Damnation* ainsi qu'avec Jonathan Burrows sur *The Stop Quartet* et *Walking/Music* commandé par William Forsythe pour le Ballet de Francfort.

Eonnagata, collaboration de Michael Hulls avec Sylvie Guillem, Robert Lepage et Russell Maliphant, a remporté le Knight of Illumination Award For Dance en 2009. *After Light* a conduit Michael Hulls à être nommé pour l'Olivier Award de la performance exceptionnelle en danse en 2010. Michael Hulls est artiste associé de Sadler's

Wells Theater depuis cette période.

Il a travaillé récemment sur les lumières de *Rodin Project*, la dernière pièce de Russell Maliphant, pièce inspirée du sculpteur Rodin.

Parallèlement, il a poursuivi sa collaboration avec Akram Khan, notamment pour *DESH* et *TOROBKA*.

En 2014, il reçoit une nouvelle fois le Prix Olivier Award. Très récemment, il a travaillé avec Russell Maliphant sur la tournée d'adieu de Sylvie Guillem et Conceal/Reveal, fêtant leurs 20 ans de collaboration.

FAROOQ CHAUDHRY

Producteur

Né au Pakistan, Farooq Chaudhry est diplômé de la London Contemporary Dance School en 1986. Au cours de sa carrière de danseur, il travaille avec des compagnies

européennes, notamment la Compagnie belge Rosas au milieu des années 1990. En 1988, il reçoit un Asian Achievement Award. En 1999, il met fin à sa carrière de danseur pour effectuer un master de gestion des Arts à la City University de Londres. La même année, il s'associe à Akram Khan, puis ensemble, ils fondent Akram Khan Company. Farooq Chaudhry joue un rôle important dans la création de modèles de gestion innovants de la compagnie pour permettre au chorégraphe de réaliser ses ambitions artistiques. Leur collaboration a évolué et donné lieu à l'émergence d'une des compagnies de danse les plus reconnues au monde.

Par ailleurs, Farooq Chaudhry est devenu producteur d'English National Ballet en octobre 2013. Depuis janvier 2016, il est également Directeur Exécutif pour l'international de Yang Liping, icône nationale de la danse en Chine. Il est également membre du comité consultatif « GREAT culture and Sport » et du Comité de conseil stratégique pour le Clore Leadership Programme.

Le Ministre britannique des Affaires Etrangères l'a inscrit dans la liste des 100 entrepreneurs et acteurs culturels les plus influents au monde.

Il donne régulièrement des conférences à l'Université de Hong-Kong et à la London Business School sur ses modèles de gestion.

En 2014, il reçoit un Doctorat à titre honorifique de l'Université De Montfort en remerciement de sa contribution à la danse.

Conseil et Coordination du partenariat
COLAS/Akram Khan Company
Béatrice Abeille-Robin
www.beatriceabeillerobin.fr

Conception graphique :
Fabien Mahet
jellyfish-design.eu

Photographies :
Jean-Louis Fernandez

