Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich

NL

Na haar terugkeer uit New York creëerde Anne Teresa De Keersmaeker Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich, dat in 1982 in de Brusselse Beursschouwburg in première ging. Deze productie sloeg zowat in als een bom en wordt nog steeds beschouwd als het beginpunt van de hedendaagse dansbeweging die zich in Vlaanderen tijdens de jaren tachtig ontwikkelde. Fase werd gedanst door Anne Teresa De Keersmaker zelf en Michèle Anne De Mey, eveneens een ex-leerlinge van de Mudra-school. In 1992 werd deze voorstelling met de orginele cast hernomen in het Théâtre Varia in Brussel. De muzikale basis voor de choreografie bestond uit vier minimalistische werken van de Amerikaanse componist Steve Reich, geschreven tussen 1966 en 1972: Piano Phase, Come Out, Violin Phase, en Clapping Music. De danssolo op Violin Phase choreografeerde De Keersmaeker reeds in New York. Hij kwam tot stand in samenwerking met leden van het ensemble Steve Reich and Musicians, en werd in 1981 voor het eerst opgevoerd in het kader van het Festival of the Early Years in Purchase.

"Fase" is een choreografisch geheel, en als zodanig meer dan een loutere optelling van de vier onderdelen. In de keuze van het bewegingsmateriaal, de ruimte-indeling, de belichting, enz. werd bewust gebouwd aan een totale, de vier delen overspannende "dramaturgie". Dit streven naar choreografische eenheid toont zich ook in het doordachte spel met enkele basismotieven: in Piano Phase wordt in het dansen de rechte lijn afgewisseld met de cirkel (het draaien van de dansers om de eigen as); in Come Out beschrijven de dansers eveneens cirkels, maar zitten ze vastgekluisterd op stoelen; in de solo Violin Phase wordt de hele scène gebruikt en door cirkelvormige én diagonale lijnen doorkliefd; in Clapping Music overheerst dan weer opnieuw de rechte lijn. Kenmerkend voor het in de vier delen gebruikte bewegingsmateriaal, is de opdeling in korte sequenties die gedurig worden herhaald en via kleine verschuivingen gradueel veranderen. Men zou kunnen stellen dat Anne Teresa De Keersmaeker in de opbouw van haar bewegingsvocabularium zich voor het eerst in "korte zinnen" gaat uitdrukken. Eenvoudige frasen worden al herhalend gevarieerd en onderling ge(her)combineerd en zo tot langere eenheden aaneengesmeed.

De taal van het vaak minimalistisch genoemde Fase is hoofdzakelijk abstract: er is geen verhaal, en de performers verwijzen niet naar personages. Met Fase zette Anne Teresa De Keersmaeker een belangrijke lijn uit voor haar latere oeuvre die alles te maken heeft met een specifieke verhouding tussen muziek en dans. Ook al zal haar bewegingstaal mettertijd grondig evolueren, bij het choreograferen zal De Keersmaeker steeds vertrekken van een grondige analyse van de gebruikte muzikale partituur. Daarbij staat de gedachte voorop dat de dans nooit de muziek mag illusteren. Veeleer dient de choreografie op een eigenstandige, autonome wijze zekere basis-principes van de gebezigde compositie te articuleren. De Keersmaeker streeft meer bepaald steeds naar een verhouding van analogie tussen dans en muziek. Het fundament daarvoor vindt ze in de regel in de muzikale structuur, die dan in de choreografie wordt overgenomen. Deze transpositie kan primair slaan op het gebruik van de ruimte, de temporele aaneenschakeling van de bewegingen, of het bewegingsmateriaal zelf. Zo hangt de cirkelvormige structuur van Violin Phase nauw samen met het feit dat deze compositie op rondovormen berust (ruimtegebruik). Het percussief gebruik van de piano in Piano Phase wordt choreografisch gereflecteerd in korte en hoekige gestes (bewegingsmateriaal). En op een meer algemeen niveau volgen elk van de vier delen van Fase het principe van geleidelijke fasering dat ook de minimale muziek van Steve Reich kenmerkt: aanvankelijk perfect synchroon uitgevoerde bewegingen gaan, hoewel schijnbaar voortdurend herhaald, middels minieme variaties langzaam verglijden en verschuiven (temporele opbouw).

Dergelijke structurele analogieën tussen dans en muziek zijn het waarmerk geworden van het choreografisch werk van Anne Teresa De Keersmaeker. Vooral in de producties die tot in de titel toe aan de gebruikte muziek refereren, dialogeert de choreografische "schriftuur" – een door De Keersmaeker in interviews en gesprekken vaak gebruikt woord – op een letterlijk structurele wijze met de muzikale partituur.

Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans

FR

A son retour de New York, Anne Teresa De Keersmaeker crée Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich, qui va en première en 1982 au Beursschouwburg de Bruxelles. Cette production fait l’effet d’une bombe: elle marque incontestablement le début du courant de danse contemporaine qui s’est développé en Flandre au cours des années quatre-vingt. Fase est dansée par Anne Teresa De Keersmaeker elle-mëme et Michèle Anne De Mey, elle aussi une ancienne élève de Mudra. Cette représentation est reprise en 1992, en distribution originale au Théâtre Varia de Bruxelles. La base musicale de la choréographie est constituée par quatre morceaux minimalistes du compositeur américain Steve Reich,ecrites entre 1966 et 1972: Piano Phase,Come Out, Violin Phase, et Clapping Music. Le solo de danse sur Violin Phase a vu le jour à New York, où De Keersmaeker l’a chorégraphié en collaboration avec les membres de l’ensemble Steve Reich and Musicians. Il a été présenté pour la première fois en 1981 à Purchase, dans le cadre du Festival of the Early Years.

Fase est un tout chorégraphique, et en tant que tel, bien plus qu’une simple addition des quatre parties. Le choix du matériel gestuel, la structure de l’espace, la lumière, etc.ont été sciemment soumis à une “dramaturgie” totale, qui recouvre les quatre parties. Cette recherche d’une unité chorégraphique apparaît aussi dans le jeu délibéré avec quelques motifs de base: dans Piano Phase, la ligne droite alterne dans la danse avec le cercle (les danseuses tournent sur leur propre axe); dans Come Out, les danseuses décrivent également des cercles, mais collées à des chaises;dans le solo Violin Phase, toute la scène est employée et traversée de cercles et de diagonales. Dans Clapping Music, c’est de nouveau la ligne droite qui domine. La caractéristique commune des quatre mouvements est la division en de courtes séquences constamment répétées qui se modifient peu à peu. On pourrait dire qu’Anne Teresa De Keersmaeker, dans l’élaboration de son vocabulaire de danse, s’exprime pour la première fois en “lilotes”. Des phrases simples varient en se répétant, se combinant et se recombinant pour former des unités plus longues. Le langage de Fase, une oeuvre souvent qualifiée de minimaliste, est essentiellement abstrait: il n’y a pas de récit, les interprètes ne font pressentir aucun personnage.

Avec Fase, Anne Teresa De Keersmaeker trace une ligne d’une importance cruciale pour ses oeuvres ultérieures: celle de la relation spécifique entre la musique et la danse. Son langage gestuel aura beau évoluer du tout au tout au fil du temps, De Keersmaeker partira toujours dans sa chorégraphie d’une analyse en profondeur de la partition musicale employée. L’idée maîtresse en la matière, est que la danse ne saurait en aucun cas se contenter d’être une illustration de la musique. La chorégraphie doit au contraire articuler de façon hautement personnelle et autonome certains fondements de la composition choisie. De Keersmaeker s’efforce toujours d’atteindre une relation d’analogie entre la danse et la musique. Elle en trouve le fondement dans la règle de la structure musicale, qui est alors reprise dans la chorégraphie. Cette transposition peut porter sur la structure de l’espace, la succession temporelle des mouvements, ou le matériel gestuel lui-même. Ainsi, la structure circulaire de Violin Phase est étroitement liée au fait que cette composition musicale repose sur le rondo (structure de l’espace). L’usage du piano en tant qu’instrument à percussion dans Piano Phase se reflête dans la chorégraphie par des gestes brefs et anguleux (matériel gestuel). Et en règle plus générale, chacune des quatre parties de Fase répond au principe du phrasé progressif qui caractérise la musique de Steve Reich: des mouvements parfaitement synchrones à l’origine vont, quoique qu’apparemment identiquement répétés, lentement se transformer et se différencier par d’infimes variations (construction temporelle).

Cette mise en lumière des analogies structurelles entre la danse et la musique est l’attribut de l’oeuvre chorégraphique d’Anne Teresa De Keersmaeker. Les productions dont le titre réfère au morceau musical choisi, en particulier , font dialoguer la “graphie” chorégraphique avec la partition musicale de façon littéralement structurelle.

Marianne Van Kerkhoven et Rudi Laermans

EN

When she returned from New York, De Keersmaeker created Fase, four movements on the music of Steve Reich, which opened in the Beursschouwburg in Brussels in 1982. This production exploded onto the scene and is still considered to have been the starting point of the contemporary dance movement that developed in Flanders during the eighties. Fase was danced by De Keersmaeker herself and Michèle Anne De Mey, another ex-student of the Mudra school. This performance was revived with these two original dancers at the Théâtre Varia in Brussels in 1992. The musical basis of the choreography consisted of four minimalist works by the American composer Steve Reich, all written between 1966 and 1972: Piano Phase, Come Out, Violin Phase and Clapping Music. De Keersmaeker had already choreographed the dance solo for Violin Phase while in New York. It was created in collaboration with the members of the Steve Reich and Musicians ensemble, and was performed for the first time in 1981, during the Festival of the Early Years in Purchase.

Fase is a choreographic entity, and as such is more than simply the sum of its four parts. The choice of movements, the division of space, the lighting and other elements formed part of the deliberate construction of the complete dramaturgy that encompassed all four parts. This pursuit of choreographic unity is also visible in the well thought-out use of several basic motifs: in the dancing in Piano Phase the straight line is alternated with the circle (the dancers turn on their own axis); in Come Out the dancers also trace out circles, but are here confined to the chairs they are sitting on; in the solo Violin Phase, the whole stage is used and is cleft by circular and diagonal lines; in Clapping Music the straight line again dominates. Characteristic of these movements divided into four parts is their division into short sequences that are incessantly repeated and which gradually change by way of small shifts. One might say that in compiling her vocabulary of movement, De Keersmaeker initially expressed herself in short sentences. Simple phrases were, in the course of repetition, varied and recombined and thereby forged into longer units. In Fase, which is often called minimalist, the language is mainly abstract: there is no story, and the performers do not refer to any characters.

In Fase, De Keersmaeker marked out a major direction for her later work, one which was closely concerned with the specific relationship between music and dance. Even though her language of movement was to evolve thoroughly over time, in creating a choreography De Keersmaeker was always to start from an in-depth analysis of the musical score. In this process the first condition was that the dance should never illustrate the music. It was rather that the choreography served to articulate certain basic principles of composition used in a way that was independent and autonomous. More particularly, De Keersmaeker aspires to an analogous relationship between dance and music. She usually finds the foundations for this in the structure of the music, which is then taken up in the choreography. This transposition may primarily involve the use of the space, the temporal sequence of movements, or the movements themselves. In Violin Phase, for instance, a circular structure is closely linked to the fact that this composition is based on the rondo (use of space). The percussive use of the piano in Piano Phase is reflected choreographically in short and angular gestures (movements). And at a more general level each of the four parts of Fase keeps to the principle of gradual phasing that is also characteristic of Steve Reich’s minimalist music: movements which are originally carried out in perfect synchronisation, although apparently constantly repeated, are gradually shifted and offset (temporal composition).

This type of structural analogy between dance and music has become the trade mark of De Keersmaeker’s choreography. Especially in the productions whose titles even refer to the music used, the choreographic handwriting (a term De Keersmaeker often uses in interviews and conversations) enters into a literally structural dialogue with the musical score.

Marianne Van Kerkhoven and Rudi Laermans