

©Marc Seliger

Constellation Merce Cunningham Hommage au chorégraphe

Le monument Cunningham, visionnaire aux cent cinquante pièces, domine l'art chorégraphique de la deuxième moitié du vingtième siècle. Merce Cunningham fêtait ses nonante ans le 16 avril dernier et s'est éteint le 26 juillet dernier. **Sa compagnie fait halte à Genève avec trois pièces de répertoire.** Le rendez-vous est rare et incontournable ! Pour l'attendre et le prolonger, une **Constellation Merce Cunningham** traverse le ciel genevois pendant six semaines : spectacles, films, expositions, conférences et classes sont au programme !

Du 5 novembre au 18 décembre 2009
Au Théâtre du Bâtiment de Forces Motrices, à Genève
et au Flux Laboratory à Carouge

Réervations :

Spectacles de la MCDC au BFM : Théâtre Forum Meyrin - 022 989 34 34 - www.forum-meyrin.ch
Autres manifestations : information à l'adc, 022 329 44 00 / www.adc-geneve.ch / info@adc-geneve.ch
Réervations : 022 320 06 06 / www.adc-geneve.ch

association pour la
danse contemporaine
genève

adc

FONDATION **FLUXUM**

Merce Cunningham: Biographie

Merce Cunningham (1919-2009) est l'un des chorégraphes les plus influents et novateurs du XXe siècle. On lui doit plus de 200 œuvres chorégraphiques.

Merce Cunningham étudie la danse à la Cornish School (aujourd'hui le Cornish College of the Arts) à Seattle. C'est là qu'il rencontre le compositeur et musicien John Cage, qui va devenir son principal collaborateur artistique et son compagnon de vie.

Avant de créer sa propre structure, la Merce Cunningham Dance Company en 1953, il danse pour la compagnie de Martha Graham de 1939 à 1945. Avec Cage, il collabore avec des plasticiens, notamment Robert Rauschenberg, associé à la compagnie dès sa création et pendant onze ans, puis avec, notamment, Jasper Johns, Andy Warhol, Frank Stella, ainsi qu'avec les compositeurs David Tudor et Takehisa Kosugi, qui deviennent successivement directeur musical de la compagnie après la mort de John Cage.

L'œuvre de Merce Cunningham porte l'empreinte d'une conviction partagée avec John Cage : la danse et la musique doivent exister indépendamment l'une de l'autre, n'ayant en commun que le temps et l'espace où elles se déroulent. Par conséquent, dès les années 1940, chorégraphie et musique sont créées séparément. À partir des années 1950, le compositeur et le chorégraphe ont recours à l'aléatoire qui évite les traditionnelles sources d'inspiration et méthodes de composition. Cunningham aborde au début des années 1970 la vidéo et le cinéma. Ses collaborations avec des réalisateurs attirés, Charles Atlas de 1973 à 1983 et Elliot Caplan à partir de 1985 lui permettent de dépasser les limites imposées par la scène. En 1994, le magistral *Ocean* signe la dernière collaboration de Merce Cunningham avec John Cage, disparu deux ans auparavant. Dans les années 1990 (depuis *Trackers* en 1991), Cunningham se sert de l'ordinateur et d'un logiciel maintenant appelé DanceForms pour trouver des mouvements et des enchaînements inconcevables autrement. Son appétit de mouvement l'entraîne tout naturellement vers des techniques multimédias, notamment la capture du mouvement dans *Biped* en 1999. Citons d'autres réussites au troisième millénaire, notamment *Fluid Canvas* (2002), *Split Sides* (2003), *Views on Stage* (2004), *eyeSpace* (2006), *Xover* (2007)...

En octobre 2005, Merce Cunningham reçoit le Praemium Imperiale à Tokyo. Ainsi qu'un nombre très important d'autres distinctions. En France, il a été fait Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1982 et d'abord Chevalier (1989) puis Officier (2004) de la Légion d'Honneur.

Cunningham a collaboré à deux ouvrages sur son travail : *Changes: Notes on Choreography*, avec Frances Starr (Something Else Press, New York, 1968), et *The Dancer and the Dance*, entretiens avec Jacqueline Lesschaeve (Marion Boyars, New York et Londres, 1985).

Une importante exposition sur Merce Cunningham et ses collaborations, dont le commissaire était Germano Celant, a été montée à la Fundació Antoni Tàpies de Barcelone en 1999. La Gallery of Fine Art, Edison College, Fort Myers en Floride a montré au printemps 2002 un trio d'expositions consacrées à John Cage, Robert Rauschenberg et Merce Cunningham, commissaire Ron Bishop. *Merce Cunningham: Dancing on the Cutting Edge*, qui montre les récents décors créés pour la MCDC, s'ouvre au Museum of Contemporary Art, North Miami, en janvier 2007. En 2007, la New York Public Library for the Performing Arts a organisé une grand exposition intitulée *Invention: Merce Cunningham & Collaborators*. Merce Cunningham est décédé le 27 juillet 2009.

Producteurs du projet

association pour la
danse contemporaine
genève

adc

L'association pour la danse contemporaine (ADC) est avant tout une structure de programmation qui présente à la Salle des Eaux-Vives, à Genève, des spectacles de danse contemporaine. A côté de sa programmation, l'adc gère trois studios de danse à la Maison des Arts du Grütli. Elle réalise une parution trimestrielle, le *Journal de l'adc*. Elle s'implique et développe des projets de médiations. Elle tient un Centre de documentation sur la danse et un site Internet. Elle organise aussi, avec ses partenaires, des cycles de conférences, des projections de films de danse, des rencontres avec le public, des bus en-cas pour voir des spectacles hors du canton de Genève.

Fluxum a pour vocation d'encourager, de concevoir, de réaliser et de promouvoir des projets artistiques et culturels à Genève, en Suisse et à l'étranger. La fondation soutient la promotion d'événements par la création d'un réseau de partenariat entre les créateurs, les concepteurs, les institutions, les sponsors et les producteurs. Elle encourage également d'autres Fondations suisses, étrangères ou internationales à participer aux projets collaboratifs ainsi que l'enseignement de la danse professionnelle et le soutien aux jeunes danseurs et créateurs. Fluxum peut constituer un centre de documentation et de réflexion sur la danse et les arts pour donner des conseils en événements culturels artistiques, alimenter la création et la réalisation de nouveaux projets multidisciplinaires ou multiartistiques et peut également créer et administrer des espaces multiculturels.

Voué pour l'essentiel à la diffusion des arts de la scène, le Théâtre Forum Meyrin a, dès son ouverture, pris une place importante dans le paysage culturel régional. Sa saison constituée de 35 spectacles, de renommée internationale, se veut multidisciplinaire mêlant ainsi théâtre, danse, humour, variété, musique classique, du monde, actuelle, spectacles familles, etc. Elle intègre aussi des conférences et des débats. Le Théâtre Forum Meyrin dispose par ailleurs de deux galeries accueillant des expositions plastiques, thématiques ou interactives. Une part importante du programme est destinée aux enfants : spectacles, expositions, ateliers et goûters scientifiques. Par ailleurs, un travail d'éducation artistique complète la mission du théâtre.

Merce Cunningham Dance Company

Spectacle les 26 – 27 – 28 novembre 2009
Au Bâtiment des Forces Motrices
Genève - Suisse

Second Hand©Anna Finke

CRWDSPCR (1993)

Second Hand (1970)

Squaregame (1976)

Interprétation (pour les trois pièces) :

Robert Swinston, Brandon Collwes, Dylan Crossman, Julie Cunningham, Emma Desjardins, Jennifer Goggans,
Daniel Madoff, Rashaun Mitchell, Marcie Munnerlyn, Silas Riener, Jamie Scott, Melissa Toogood, Andrea
Weber

Les oeuvres

CRWDSPCR(1993)

« Ce titre, explique Cunningham, vient de Life Forms, l'ordinateur de danse. L'informatique change notre langage en condensant les mots. J'ai utilisé deux variantes du titre original, *Crowdspace*, c'est-à-dire *Crowd Spacer* et *Crowds Pacer*. »

crwdspcr, donc, première pièce conçue aléatoirement à l'aide du logiciel Life Forms en 1993, un logiciel suggérant des possibilités de mouvements totalement inédits à transposer ensuite dans le studio. Cette pièce étrange est abstraite, sans aucune aspérité. L'esprit glisse sur ces corps de danseurs disparates, marqués par une esthétique moderniste, passant d'un duo à un quintette et permettant à toute la compagnie de s'illustrer dans des académiques de patchwork multicolores. John King a composé la musique, *Blues '99*, et il l'interprète, le soir de la première, avec John D. S. Adams et Kosugi. Une suite de transformations électroniques de sons sur une guitare en acier Dobro, joués glissando. Un article relate que « Cunningham lui a donné trois indications: la durée de la danse, son titre et la présence de groupes sur scène. (...) King a immédiatement eu une image de vie urbaine et il a su ce qu'il allait faire.

– Anne Davier, extrait d'article du Journal de l'adc n° 49

Les citations et anecdotes sont tirées de *Merce Cunningham. Un demi siècle de danse* de David Vaughan, traduit de l'anglais par Denise Luccioni, Paris (Editions Plume) 1997.

- **Musique** : John King *Blues 99*, Décors,
- **Costumes et Lumières** : Mark Lancaster
- **Première représentation** : le 8 mars 1994 à l'Americian Dance Festival, Duke University, Durham, USA, le 15 juillet 1993 ; City Center Theater, New York, USA

Second Hand(1970)

L'un des premiers solos de Merce Cunningham avait été créé sur le premier mouvement de *Socrate* d'Erik Satie. John Cage avait composé un arrangement pour deux pianos. Quelques années plus tard, Cage suggère à Cunningham de chorégraphier l'intégrale de *Socrate*. Cunningham explique : « Me remémorant mon solo sur le premier mouvement, j'ai chorégraphié un duo pour Carolyn Brown et moi-même pour le deuxième et une danse pour toute la compagnie pour le dernier. Un mois avant la première, Cage me téléphona de Davis : l'éditeur de Satie n'autorisait pas l'arrangement pour deux pianos. Cage me dit de ne pas m'inquiéter : il était en train de composer une ce titre, le mien sera *Second Hand*. > C'est la dernière fois que j'ai chorégraphié sur une partition musicale. » **Une première à Genève : Kosugi interprète en *live* la musique de Cage !**

– Anne Davier, extrait d'article du Journal de l'adc n° 49

Les citations et anecdotes sont tirées de *Merce Cunningham. Un demi siècle de danse* de David Vaughan, traduit de l'anglais par Denise Luccioni, Paris (Editions Plume) 1997.

Takehisa Kosugi crée des performances de son « mixed-media » mélangés et des installations, en profitant du matériel quotidien et de la technologie électronique, en réalisant la multiplicité de sons dans l'espace. Né à Tokyo en 1938, il a étudié la musicologie à l'Université de Tokyo d'Arts, en obtenant le maîtrise en 1962. Takehisa Kosugi devient le compositeur de la Merce Cunningham Dance Company dès 1977 et son directeur musical dès 1995.

- **Musique** : John Cage *Cheap Imitation*
- **Costumes** : Jasper Johns
- **Lumières** : Christine Shallenberg
- **Première représentation** : le 8 janvier 1970 à la BAM (Brooklyn Academy of Music), Brooklyn, USA

Squaregame (1976)

Merce Cunningham : « J'ai terminé *Squaregame* pendant la tournée de la compagnie en Australie. Le Festival of Arts d'Adélaïde m'avait demandé une création. Je suis parti de l'idée de définir une sorte d'arène avec quatre sacs de marin rembourrés. Les actions sont très ludiques, on pourrait être sur un terrain de sport ; et les participants peuvent aussi s'arrêter pour simplement regarder. »

Les sacs de marin font plus que définir l'espace, ils jouent un rôle dans la chorégraphie : les danseurs temporairement inactifs s'assoient parfois sur eux ou derrière eux, autour d'un espace de danse, pour observer. Cunningham a souvent intégré dans des Events des sections de cette pièce. *Squaregame* est aussi la première pièce pour laquelle Takehisa Kosugi a composé une partition. C'est d'ailleurs à l'occasion de la tournée australienne qu'il a rejoint la Merce Cunningham Dance Company en qualité de compositeur/musicien, avant d'en devenir le directeur musical en 1995.

– Anne Davier, extrait d'article du Journal de l'adc n° 49

Les citations et anecdotes sont tirées de *Merce Cunningham. Un demi siècle de danse* de David Vaughan, traduit de l'anglais par Denise Luccioni, Paris (Editions Plume) 1997.

- **Chorégraphie** : Merce Cunningham
- **Musique** : Takehisa Kosugi (*S.E. Wave/E.W. Song*)
- **Décor et costumes** : Mark Lancaster
- **Première représentation** : le 24 mars 1976, au Festival Theatre, Adélaïde, Australie

Biographies des danseurs

Robert Swinston (assistant du chorégraphe), né à Pittsburgh (Pennsylvanie) fait ses études au Middlebury College et à la Juilliard School (BFA en danse). Il fait partie de la Martha Graham Apprentice Company, de la José Limón Dance Company et du Kazuko Hirabayashi Dance Theatre. Il intègre la MCDC en août 1980 et occupe depuis juillet 1992 la fonction de "Assistant du chorégraphe". Robert Swinston dirige les activités du CDF Repertory Understudy Group [groupe de doublures formées au répertoire] qui comprennent la participation au Cunningham Educational Outreach Program [programme de sensibilisation pédagogique]. Depuis 1998, il participe à diverses reconstructions de pièces anciennes, dont *Suite for Five* (1956–1958), *Summerspace* (1958), *How to Pass, Kick, Fall and Run* (1965), *RainForest* (1968), *CRWDSPCR* (1993) et *Ocean* (1994). Il participe également à la reprise de chorégraphies de Merce Cunningham par d'autres compagnies, dont le Boston Ballet, le White Oak Dance Project, la Rambert Dance Company et le New York City Ballet. En 2003, il est récompensé par un "Bessie" pour sa prestation dans la reprise de *How to Pass, Kick, Fall, and Run*.

Brandon Collwes se forme d'abord en danse auprès des Pittsburgh CLO [Civic Light Opera] , Pittsburgh Ballet Theater et de la Creative and Performing Arts High School. Il poursuit ses études à la Juilliard School et à SUNY [Université de l'État de New York] Purchase. Il obtient une bourse pour suivre des cours au Martha Graham Center for Contemporary Dance ainsi que des stages de l'American Dance Festival. Il fait partie du CDF Repertory Understudy Group à partir d'octobre 2003 et intègre la MCDC en janvier 2006. Brandon Collwes a chorégraphié et interprété *Intentional Happenstance*, qui part en tournée dans les mois à venir.

Dylan Crossman grandit dans le sud de la France et commence à se former en danse contemporaine au Conservatoire de Montpellier. Il étudie ensuite à Epsedanse et au Burklyn Ballet Theatre (Vermont) avant de sortir diplômé du Laban Center de Londres. À New York, il se produit avec Sean Curran, Peter Kyle, Pam Tanowitz et Christopher Williams. Il entre au Cunningham Repertory Understudy Group en juin 2007. Il tient à remercier tous ceux qui l'ont aidé et soutenu dans son parcours. Il fait partie de la MCDC depuis juin 2009.

Julie Cunningham, née à Liverpool, se forme auprès d'Elizabeth Hill et à la Rambert School. Elle fait partie du Ballet der Stadt Theater Koblenz (Allemagne). Elle rejoint le CDF Repertory Understudy Group en mars 2003. Elle se produit avec Chantal Ysermans, Abi Sebaly et Anne Carson à New York. Elle fait partie de la MCDC depuis juillet 2004.

Emma Desjardins grandit à Providence (Rhode Island) où elle commence sa formation en danse. Elle sort diplômée du Barnard College/Columbia University en 2003 après s'être formée et produite avec le département danse de cette université. Elle prend des cours au Merce Cunningham Studio en 2002, intègre le CDF Repertory Understudy Group en 2004, puis la MCDC en janvier 2006.

Jennifer Goggans commence la danse dans sa ville natale d'Owensboro (Kentucky) et poursuit ses études auprès du Nutmeg Ballet dans le Connecticut. Diplômée en danse (BFA) de SUNY Purchase en 2000, elle rejoint la même année la MCDC. Enseignant au Merce Cunningham Studio depuis 2005, elle dirige la reprise de *Cross Currents* de Merce Cunningham par l'Augusta Ballet. Elle s'est aussi produite avec le Louisville Ballet, MOMIX, Chantal Ysermans et Christopher Williams et a signé les costumes de *[sic]* de Daniel Squire et *Survive Cycle* de RoseAnne Spradlin.

Daniel Madoff obtient un BFA en danse au Purchase College en juin 2006. Il se produit avec le Kazuko Hirabayashi Dance Theatre ainsi qu'avec Nelly van Bommel, Lauri Stallings et Pam Tanowitz. En janvier 2005 il intègre le CDF Repertory Understudy Group et entre dans la MCDC en août 2007.

Rashaun Mitchell, né à Stamford (Connecticut), grandit à Atlanta (Georgia). Il commence à danser à la Concord Academy dans le Massachusetts et sort diplômé du Sarah Lawrence College en 2000. La même année, la Foundation for Contemporary Performance Arts lui attribue la Viola Farber-Slayton Memorial Grant [bourse en mémoire de Viola Farber]. Il danse ensuite avec Pam Tanowitz, Chantal Yzermans, Donna Uchizono, Risa Jaroslow, Sara Rudner et Richard Colton. Ayant rejoint la MCDC en janvier 2004, il fait actuellement partie du corps enseignant du Cunningham Studio. En 2007, il bénéficie d'une bourse en danse Princess Grace Award. Il présente une chorégraphie en collaboration avec l'écrivain Anne Carson au Skirball Center en décembre 2008 et s'est récemment produit avec Pam Tanowitz.

Marcie Munnerlyn, originaire de Portland (Oregon), se forme à la Jefferson High School, ainsi qu'à l'Oregon Ballet Theater et au Cornish College of the Arts. Elle rejoint le CDF Repertory Understudy Group en juin 2002 et entre dans la MCDC en janvier 2004.

Silas Riener grandit à Washington. Il obtient un diplôme en littérature comparée à la Princeton University avant de se former en danse avec Ze'eva Cohen et Rebecca Lazier et de danser des chorégraphies de James Waring, Vaslav Nijinsky et Leonid Massine reprises par Millicent Hodson. Il se produit aussi avec Takehiro Ueyama, Christopher Williams, Jonah Bokaer et Rebecca Lazier. Il termine un MFA en danse à la Tisch School of the Arts de la New York University, tout en dansant avec la MCDC qu'il intègre en novembre 2007.

Jamie Scott commence à se former en danse dans sa ville natale de Great Falls (Virginie). Elle poursuit ses études dans le département préprofessionnel de la Washington School of Ballet, puis part en 2001 s'installer à New York, où elle s'inscrit au Barnard College. Diplômée avec mention en mai 2005, elle prend des cours au Merce Cunningham Studio. Elle entre au Cunningham Repertory Understudy Group en janvier 2007 et dans la Merce Cunningham Dance Company en juillet 2009. Jamie enseigne actuellement au Merce Cunningham Dance Studio. Elle se produit aussi avec la Daniel Gwartzman Dance Company.

Melissa Toogood, originaire de Sydney en Australie, se produit avec le Miro Dance Theatre, Fredrick Bratcher & Co. Membre fondatrice du Michael Uthoff Dance Theatre, elle participe à des projets de Pam Tanowitz Dance. Elle entre au CDF Repertory Understudy Group en novembre 2005 et fait partie de la MCDC à partir de mai 2008. Ayant obtenu un BFA en danse à la New World School of the Arts de Miami, elle enseigne actuellement au Merce Cunningham Studio.

Andrea Weber a obtenu un BFA à la Juilliard School, sous la direction de Benjamin Harkavy. Elle danse et enseigne au sein de Coleman Lemieux & Compagnie, au Canada, participe au Manitoba Project en août 2007 et au Gros Mourné Project en juillet 2006. En novembre 2006, elle danse un extrait de *Splendid Isolation II* de Jessica Lang pour le Dance Project New York de Kanji Segawa. D'abord assistante de ces projets, elle dirige ensuite elle-même des œuvres de Lila York reprises par des compagnies classiques à travers les États-Unis et au Danemark. Elle collabore à *Possessive Used As Drink (Me)* de Anne Carson. En 2008, elle danse dans *Stacks*, collaboration entre Anne Carson, Jonah Bokaer et Peter Cole. Elle travaille aussi avec Charlotte Griffin, Sue Bernhard et Ellen Cornfield. Andrea Weber intègre la MCDC en janvier 2004 et enseigne actuellement au Merce Cunningham Studio.

Constellation Merce Cunningham

Du 5 novembre au 18 décembre 2009
Au Flux Laboratory à Carouge

Expositions
Films
Conférence
Table ronde

Du 5 novembre au 18 décembre 2009

Avec le soutien de la Fondation Hans Wilsdorf que nous remercions.

www.adc-geneve.ch

association pour la
danse contemporaine
genève

adc

www.fluxlaboratory.com
www.fluxumfoundation.org

FONDATION **FLUXUM**

Expositions

Fred Ruegg - *Merce Cunningham et Compagnie*

Du 5 au 13 novembre au Flux Laboratory à Carouge (Suisse)

De 10h00 à 17h00 et sur rendez-vous

© Fred Ruegg

L'exposition Merce Cunningham et Compagnie est une sélection de photographies prises à New York en avril 2009 autour du 90ème anniversaire de Merce Cunningham et de la première de sa création, *Nearly Ninety*.

Fred Ruegg

Fred Ruegg, photographe genevois, vit et travaille à New York City depuis 1993. Concerts rock, danse et théâtre sont les premiers sujets qui le passionnent, autant pour le spectacle que pour les coulisses : être plus proche des gens qu'il rencontre et photographie, et mieux comprendre les deux aspects – public et privé – de l'artiste. Après quelques années d'assistantat, il redécouvre la prise de vue de studio et se dirige vers un travail plus commercial, mode, portrait et architecture. Fred n'en conserve pas moins un intérêt pour le reportage. Ses travaux personnels incluent quelques voyages mais aussi un regard sur la ville qui l'entoure. Il est invité à exposer une sélection de photographies prises à New York autour du 90e anniversaire de Merce Cunningham et de la première de sa création, *Nearly Ninety*.

Avec le soutien de la Fondation Hans Wilsdorf que nous remercions.

Expositions

Merce Cunningham - *Other Animals: Drawing and Journals*

Du 19 novembre au 18 décembre au Flux Laboratory à Carouge (Suisse)

De 10h00 à 17h00 et sur rendez-vous

Dessin de Merce Cunningham

Les dessins réalisés par Merce Cunningham ont été réunis dans un livre paru en 2002. Les planches originales appartiennent aujourd'hui à la Margarete Roeder Gallery à New York. Celle-ci a choisi quinze planches pour un accrochage exceptionnel à Genève.

Merce Cunningham était un grand observateur de la nature. Il dansait comme un animal, il en avait la rapidité, les coups d'oeil, la gestuelle. Plusieurs de ses pièces étaient de type naturaliste et contemplatives. On pense aux mouvements de l'eau pour *Ocean* en 1994, aux oiseaux pour *Beach Birds* en 1991 ou encore aux grenouilles pour *Pond Way* en 1998. Le chorégraphe était aussi inspiré par la philosophie zen bouddhiste, tout comme Cage, très influencé par les lectures de Henry David Thoreau, en particulier *Walden* ou *la vie dans les bois*.

Expositions

Exposition historique –

Merce Cunningham Dance Company, past and present

Du 19 novembre au 18 décembre au Flux Laboratory à Carouge (Suisse)

De 10h00 à 17h00 et sur rendez-vous

"Second Hand" ©Anna Finke

Vingt-huit photographies composent cette exposition historique, qui retrace 50 ans de danse du grand maître sous le regard des plus grands photographes de danse :

Richard Rutledge, Michael O'Neill, James Klosty, Beatriz Schiller, Richard Rutledge, Harry Shunk, Jed Downhill, Lois Greenfield, Nicolas Treatt, Robert Rauschenberg, Louis A Stevenson Jr, Claude Gafner, Theresa King, Oscar Bailey, Bruce R Feeley, W H Stephan, Johan Elbers, Fannie Helen Melcer, Radford Bascom, Farrel Grehan, Charles Atlas, Hervé Gloaguen

Merce Cunningham et John Cage dans le film *Merce Cunningham, une vie de danse* © DR / Cinémathèque de la danse de Paris

Merce Cunningham, une vie de danse

Auteur : Charles ATLAS

le 9 novembre à 19h30 au Flux Laboratory à Carouge (Suisse)

Projection en présence de Patrick Bensard, Directeur de la Cinémathèque de la Danse à Paris !

Au cours d'entretiens inédits, d'archives filmées de ses spectacles, d'anecdotes et d'interviews de ses proches, ce documentaire dresse le portrait de l'une des figures les plus marquantes de l'art contemporain, Merce Cunningham, précurseur de la chorégraphie moderne.

Merce Cunningham retrace son parcours de danseur et de chorégraphe : sa rencontre décisive avec Martha Graham dans les années 40, ses expériences chorégraphiques très radicales des années 50 et 60, sa rencontre avec le dadaïsme et Marcel Duchamp, sa longue collaboration avec John Cage, ses recherches sur les logiciels consacrés à la danse... Les archives filmées de ses spectacles, enrichies d'anecdotes de Merce Cunningham lui-même, dressent un riche panorama. Les interviews de ses proches collaborateurs (danseurs, chorégraphes, musiciens, peintres, compositeurs...), de ses élèves éclairent son travail.

- Patrick Bensard, 1er juillet 99, Sagone

- Réalisateur : Charles ATLAS
- Durée : 1h29m
- Année : 2000

Les Films

Merce by Merce by Paik (1976)

Channel Inserts (1982)

Auteurs : Charles Atlas et Merce Cunningham -

le 7 décembre à 19h30 au Flux Laboratory à Carouge (Suisse)

Merce by Merce by Paik

Certainement un des premiers montage de vidéo-danse de Merce Cunningham. Dans "Blue Studio" Merce joue avec les couleurs, les paysages et s'amuse même à multiplier sa propre image. "Merce et Marcel" évoque un certain passé vaporeux et anecdotique avec notamment des images en noir et blanc d'une interview de Marcel Duchamp d'une part et d'autre part des images de Merce et Martha à l'époque où ils dansaient ensemble.

« Blue Studio »

- Réalisation : Charles Atlas et Merce Cunningham
- Durée : 15 minutes
- Année : 1976
- Chor. : Merce Cunningham avec Merce Cunningham
- Musique : David Held et Earl Howard

« Merce and Marcel »

- Réalisation : de Nam June Paik
- Durée : 15 minutes
- Année : 1978
- Musique de David Held et Earl Howard

Channel Inserts

Neuvième collaboration entre Merce Cunningham et Charles Atlas, « Channels /Inserts » a été filmé en janvier 1981 au "Merce Cunningham Dance Studio" à Westbeth. Le montage alterné utilisé par Charles Atlas, ainsi que la juxtaposition d'événements visuels et sonores caractéristiques du style Cunningham, produisent ici un effet dramatique totalement inattendu.

- Patrick Bensard, 1er juillet 99, Sagone

- Réalisation : Charles Atlas
- Durée : 30 minutes
- Année : 1982
- Chorégraphie : Merce Cunningham
- Musique : David Tudor, David (Phonemes)
- Avec Karole Armitage, Joseph Lennon, Louise Burns, Ellen Cornfield, Susan Emery, Lise Friedman, Alan Good, Neil Greenberg, Catherine Kerr, Chris Koma, Judy Lazaroff, Robert Remley, Robert Swinston, Megan Walker

Cage/Cunningham (1991)

Auteur : Elliot Caplan

le 16 novembre au cinéma Les Scala et le 17 novembre au Ciné

Actuel à Annemasse, à 19h30

L'histoire de la relation entre Cage et Cunningham se confond avec l'histoire d'un demi-siècle de musique et de danse. Ce film propose des archives rarissimes ainsi que des entretiens avec les artistes de la galaxie Cunningham.

Dans le film *Cage/Cunningham*, une séquence me frappe particulièrement. Il s'agit d'une bande d'archive d'environ une minute. Les couleurs du Kodacolor en sont légèrement passées, donnant à cette scène et à son décor un caractère onirique (cf. *Le Rideau déchiré* de A. Hitchcock). Au sommet d'une colline, Merce Cunningham et un groupe de danseurs glissent, pivotent les uns autour des autres.

Une danseuse se détourne, un danseur s'éclipse, Merce s'oriente alors vers une danseuse agenouillée dans une pause grahamienne. Au lieu de l'atteindre, il bondit soudain et exécute une danse faunesque, splendide et folle à la fois. Force sauvage réglée à l'équerre et au compas.

Ce fragment de solo miraculeusement sauvé par une caméra d'amateur et qui intervient presque clandestinement dans le film, marque la coupure par laquelle Merce Cunningham, se dessaisissant du mode grahamien, allait faire franchir à sa danse *le pas décisif*. En ces quelques passes construites d'angles et de piques il frayait *le passage* donnant site au déploiement futur de son œuvre. C'est l'instant où la Modern Dance devient la Danse des Temps Modernes : *Four Walls* date de 1944.

- Patrick Bensard, août 1991

- Réalisation : Elliot Caplan
- Durée : 95 minutes
- Année : 1991
- Avec Michel Guy, Merce Cunningham, John Cage, Nam June Paik, Robert Rauschenberg, Carolyn Brown, Viola Farber, Alvin Lucier, Christian Wolff, La Monte Young, Gordon Mumma, Rudolf Noureev, M.-C. Richards, Doris Dunnison, David Tudor, Jean Rigg, Jasper Johns, Frank Stella, Edwin Denby, Irwin Krement, Bonnie Bird, Virgil Thompson, M. Preger-Simon, Remy Charlip

Les Films

Charles Atlas : *Domaines hantés*

François Truffaut distinguait malicieusement dans l'œuvre d'Hitchcock deux catégories de films opposées : la première comportant les films réalisés dans l'ordre pair, la seconde dans l'ordre impair.

Dichotomie un brin ésotérique qui se retrouve toutefois - ce n'est pas ici la seule analogie avec l'œuvre hitchcockienne - dans la conception et la démarche cinématographique de Charles Atlas : d'un côté les films réalisés d'après et avec les chorégraphies de Merce Cunningham. Parmi eux et pour mémoire le suprême *Channel Inserts* (1981) dont la chorégraphie se construit simultanément à la réalisation du film, en venant au fur et à mesure *informer*, nourrir et parfois déjouer la logique des images selon un suspens visuel ponctué par le martellement des pas des danseurs et la précision hallucinée du montage. Autre expérience décisive, celle de *Torse* (1976), l'une des plus belles, des plus souveraines démonstrations de danse jamais conçue pour le cinématographe.

De cette quête fructueuse entre Merce Cunningham et Charles Atlas, naquirent une dizaine de films qui marquèrent l'histoire du cinématographe autant que celle de la danse contemporaine.

Inversement, provoquants, souvent extrêmes, les films qu'Atlas a conçu plus ou moins clandestinement dès cette époque et dont il poursuivra la réalisation après avoir quitté la compagnie de Cunningham. Films que l'on pourrait intituler de série B à condition de ne distinguer dans ce genre aucune connotation péjorative mais en les situant au contraire de la manière dont Scorsese en fait l'apologie dans son Histoire du Cinéma Américain : films à budgets réduits, films farouchement impurs, bijoux acidulés qui marquent le retour flamboyant du refoulé dans l'« esthetically correct » dont relèvent si souvent les essais chorégraphiques et cinématographiques contemporains.

Cinéma de l'excès où le principe du documentaire est joyeusement et perversément démenti par les détours ironiques et vénéneux d'une supposée fiction. Dédoublement qui se retrouve au cœur même de l'aventure de Charles Atlas, qui est non seulement l'un des cinéastes les plus doués de sa génération mais pourrait bien être le Dr Jekyll et Mr Hyde de notre fin de siècle cinématographique.

- Patrick Bensard, 1er juillet 99, Sagone

Conférence / table ronde

La pensée du mouvement selon Merce Cunningham : une radicalité toujours active

Conférence d'Annie Suquet

le 5 novembre à 12h et à 19h au Flux Laboratory à Carouge (Suisse)

Trop souvent aujourd'hui, on entend qualifier la danse de Merce Cunningham de classique, froide, robotique... Cette conférence donnée par l'historienne de la danse Annie Suquet, qui a suivi pendant deux ans le travail de la compagnie à New York, se propose au contraire d'en démontrer la vitalité, en faisant (re)découvrir le potentiel d'invention et de transformation qui traverse le travail de Cunningham.

Annie Suquet a été attachée comme «chercheur en résidence» à la Merce Cunningham Dance Foundation à New York pendant deux ans. Puis elle a enseigné l'esthétique de la danse contemporaine à l'École des Beaux-Arts de Genève et à Paris VIII.

After Merce, ou le leg du maître à la danse

Table ronde

le 18 décembre de 11h à 14h au Flux Laboratory à Carouge (Suisse)

Modérateur : Jean-Marc Adolphe, journaliste, critique, fondateur et directeur de la revue *Mouvement*

Intervenants :

Quelques anciens danseurs de la MCDC: Thomas Caley, Banu Ogan, Cheryl Therrien, Ashley Chen, Cédric Andrieu / les chorégraphes Boris Charmatz, Foofwa d'Imobilité, Jean-Claude Gallotta, Kilina Cremona / Bernard Rémy, directeur de la Cinémathèque de la danse à Paris / Bénédicte Pesle, impresario de la première heure de Cunningham en France