

Trajal Harrell Athens/Zürich

The House of Bernarda Alba

dance — premiere

KVS BOL

1h | 25min

KUNSTENFESTIVAL DESARTS
KUNSTENFESTIVAL DESARTS
KUNSTENFESTIVAL DESARTS

Presentation: Kunstenfestivaldesarts, KVS

Performers: Titilayo Adebayo, Frances Chiaverini, Marie Goyette, Trajal Harrell, Max Krause, Neave Haworth-Kohnner, Perle Palombe, Maria Ferreira Silva, Songhay Toldon, Ondrej Vidlar

Director, co-stage design, costumes, soundtrack: Trajal Harrell | Co-stage design: Erik Flatmo | Associate stage design: Eva Lillian Wagner | Light design: Stéfane Perraud | Rehearsal directors: Stephen Thompson, Maria Ferreira Silva | Dramaturgy: Katinka Deecke, Miriam Ibrahim | Audience development: Mathis Neuhaus | Touring & International Relations: Björn Pätz (SHZ), ART HAPPENS | Theater pedagogy: Manuela Runge | Production assistant: Camille Roduit | Costume assistant: Mona Eglioser | Production intern: Lenita Edward | Stage design intern: Rhena Geiger | Costume intern: Fatima-Frida Salum | Stage manager: Aleksandar Sascha Dinevski | Deputy technical director: Carsten Grigo | Technical equipment: Räthus Veraguth | Stage: Oliver Miele, Franco Stauffer | Lighting: Gerhard Patzelt, Roman Mauchle, Christoph Senn | Sound: Matthias Müller | Make-up: Lena Steiner | Wardrobe: Nicole Jaggi, Tiziana Ramsauer

A Production of Schauspielhaus Zürich with the Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble

19.05

19:00 | 1h

22:00 | 25min

20.05

19:00 | 1h

22:00 | 25min

21.05

19:00 | 1h

22:00 | 25min

22.05

16:00 | 1h

19:00 | 25min

THE HOUSE OF BERNARDA ALBA

NL Trajal Harrell kreeg de inspiratie voor de creatie van zijn *The House of Bernarda Alba* vele jaren geleden, bij het bekijken van het legendarische stuk van Federico García Lorca, een drama over een Spaanse familie van rouwende vrouwen, die worden onderdrukt door de tradities van de tijd en een bazige moeder: Bernarda Alba. Verwijzend naar *voguing houses* en de iconische huizen van de haute couture, zal Harrell het publiek uitnodigen in zijn salon van *The House of Bernarda Alba*, een replica van Christian Dior's *Salon de Maison* uit de jaren 1940. Harrell werpt de vraag op: "Treedt het op als een voguinghuis of als een modehuis?" In elk geval doet Harrell modehuizen swingen!

Dit huis van Bernarda Alba draait rond de personages van Lorca's stuk. Harrell gebruikt de essentie van zijn choreografie geïnspireerd door catwalk vermengd met butoh-dans om de ruïnes van Lorca's huis van bedroefde, dromende en onderdrukte vrouwen op te bouwen.

De voguingcultuur zit diep verankerd in Harrells werk. Ze ontstond in de jaren 1960 in de Afro-Amerikaanse en Latino gay en transgemeenschappen van New York. Vanaf de jaren 1980 creëerden deze gemeenschappen in de marge hun eigen *safe spaces*, waar ze hun queer identiteiten vierden. Een subcultuur die empowerment en vrijheid van expressie gaf en die de witte heteronormatieve genderidentiteit oversteeg. Naar voguing wordt nu ook verwezen als een dansstijl met zijn eigen esthetiek en regels geïnspireerd door de Amerikaanse schoonheidswedstrijden, en het poseren en wandelen van de modellen op de catwalk of in het tijdschrift *Vogue*.

Nog een van Harrells belangrijke dansinvloeden naast voguing en postmoderne dans is butoh, een Japanse expressionistische dans die ontstond na Wereldoorlog II. Butoh, vertaald als "dans der duisternis", werd ontwikkeld door Tatsumi Hijikata en Kazuo Ohno. In wat doorgaans omschreven wordt als een theater van verzet tegen de moderne samenleving, worden het angstaanjagende en de duisternis zichtbaar via het ontstaan van het nieuwe en groteske beweging.

Harrells precieze creaties zijn goed opgebouwde zachte dansrevoluties, omdat hij niet alleen een choreograaf is, en dus een ontwerper van beweging en ruimte, maar ook een visueel kunstenaar die zijn avonden componeert volgens de esthetische wetten van de visuele kunst. De vormgeving en

de samenstelling van de kostuums, de knap gekozen combinatie van diverse muziek creëert een uniek landschap van ontmoetingen.

Het Schauspielhaus Zürich Dansensemble, in 2019 opgericht aan het Schauspielhaus Zürich, neemt je mee op een reis door een wereld die een combinatie is van de cultuur van de haute couture, de voguingcultuur en de poëtische essentie van Lorca's stuk. Dat vertelt het verhaal van een huis met vijf zussen, hun grootmoeder, de dienstmeisjes en het hoofd van het huis, Bernarda Alba. Bernarda dwingt de vrouwen acht jaar lang in rouw te zijn, zwart te dragen en geen contact te hebben met mannen. Een drama ontvouwt zich wanneer de jongste dochter, Adela, verliefd wordt op Pepe, die verloofd is met haar oudste zus, Angustias, die het fortuin van de familie Alba zal erven. Bernarda tracht een eind te maken aan deze affaire en de morele orde van het huis te herstellen. In een donkere nacht vuurt ze een schot af, gericht op Pepe. Adela die gelooft dat haar liefde vermoord is, hangt zichzelf op omdat ze geen toekomst voor zichzelf ziet zonder hem, terwijl de kogel hem in werkelijkheid gemist heeft.

“Theater is poëzie die oproeft uit het boek en menselijk, sprekend en schreeuwend, huilend en wanhopig wordt. Het theater heeft figuren op het podium nodig die poëtische gewaden dragen en tegelijk hun beenderen en hun bloed tonen.” Lorca’s woorden, enkele maanden voor zijn moord door de Nationalisten in 1936, het jaar dat hij *Het Huis van Bernarda Alba* voltooide. In Harrells interpretatie komen al deze personages, poëzie, emoties en verlangens tot leven en zinderen na afloop van het stuk nog lang na.

Miriam Ibrahim, april 2022
Dramaturge aan het Schauspielhaus Zürich

UIT HET NOTITIEBOEKJE VAN DE CHOREOGRAAF

Ik dacht mijn *runway dance* verder te ontwikkelen door de wereld van de prêt-à-porter te verlaten en terug te gaan in de geschiedenis naar de salons van de Parijse modehuizen van halverwege de twintigste eeuw. Deze salons bevolkt door de rijksten die zich couturekleding konden veroorloven en de grote scheidsrechters van de smaak die de culturele context leverden waarin de rijksten zich bewegen zijn voor mij een terrein voor extravagante, vijandschap en mooie vrouwen en mannen.

Ik wandel terug naar de historische verbeelding – niet voguing in Judson Church in de 60's, geen hoochie-coochie-show in het vluchtige hier, en niet de esthetische ontmoeting tussen Katherine Dunham en butoh's bedenker Tatsumi Hijikata. Ik wil de mogelijkheid verkennen van Lorca's *House of Bernarda Alba* als een bedrijvig haute-couturehuis. En zo zouden oude vragen opnieuw kunnen worden beantwoord vanuit het perspectief van de voguingcultuur: Wat is een huis in feite? Wie performt in een huis en hoe doe je dat? Hoe wordt arbeid verdeeld tussen vrolijkheid en voortbestaan?

Hier kan ik butohdans gebruiken om deze vragen theatraal te beantwoorden. Graven in een dans rond de dood die in Lorca's tekst en in de oorsprong van butoh te vinden is, en die me de toestemming geeft kleur, textuur, volume, licht en densiteit te verkennen. Er is méér dan wat je te zien krijgt. Hier ontmoet hoge kunst hoge content, niet om te verdwijnen in een of ander modern narratief over subculturen maar om hoger, hoger, hoger te gaan. Hoe hoog kun je gaan? Of je de hoogte nu bereikt door macht, orde, liefde, geld of wat dan ook; als je daar geraakt, hoe diep kun je dan vallen?

Dit is de gloed van *The House of Bernarda Alba*.

We zoeken en zoeken naar het lichaam van de doden. De Doden komen wanneer ze willen. Maar in dit huis komen ze op tijd. Lichamen van de doden duplizeren? In het hart van de handel zoals in het hart van de liefde en eer van een vrouw? In het hart van familie.

Trajal Harrell

De Amerikaanse choreograaf Trajal Harrell (°1973, Douglas – USA) kreeg wereldwijke erkenning met zijn reeks werken *Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church* en is nu vaste gast in het internationale dans- en visuele kunsten circuit. De unieke stijl van Trajal Harrell's werk is enerzijds het resultaat van de ongewone manier waarop hij danstalen die erg ver uit elkaar liggen combineert, zoals voguing, post-moderne dans en butoh. Anderzijds is zijn werk vooral doordrongen van broosheid en de humor. Zijn stukken zijn altijd een esthetische hommage aan de mensen op het podium. Hij kleedt hen in stoffen die hij met veel zorg uitkiest, haalt inspiratie uit ontwikkelingen in de hante couture (die hij soms direct op het podium inzet). Zijn hoogstpersoonlijke bewegingsstijl transformeert zijn performers in ongewone en autonome wezens. In de meeste van zijn creaties, performt hij zelf. De laatste jaren vindt zijn werk niet alleen steeds meer weerklang in de wereld van de beeldende kunst, maar regisseerde hij ook een reeks krachtige theaterstukken. Deze bevatten bijvoorbeeld de herwerking van *Antigone* van Sophocles, de vrije bewerking van Shakespeare's *Romeo en Juliet* en *Maggie The Cat* die een nieuwe blik op Tennessee Williams' *Cat on a Hot Tin Roof* werpt. Sinds 2019 is Trajal Harrell de in-house regisseur in Schauspielhaus Zürich, waar hij met een dansgezelschap werkt, het Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble. Met zijn gezelschap heeft hij *The Köln Concert*, *Monkey off My Back of the Cat's Meow* en *Deathbed* in Zürich in scène gezet.

FR

Trajal Harrell a trouvé l'inspiration pour créer *The House of Bernarda Alba* il y a de nombreuses années, en regardant la pièce légendaire de Federico García Lorca, un drame sur une famille espagnole de femmes en deuil opprimées par les traditions de l'époque et une mère dominatrice : Bernarda Alba. En relation avec les maisons de voguing et les maisons emblématiques de la haute couture, Harrell invite le public dans son salon de *The House of Bernarda Alba*, qui est une réplique du Salon de la Maison de Christian Dior des années 1940. Harrell y soulève la question suivante : « S'agit-il d'une maison de voguing ou d'une maison de couture ? ». En tout cas, Harrell fait théoriquement du voguing dans une maison de couture !

Cette maison de Bernarda Alba est à la fois celle du fait main et celle d'une chaîne de production entre les personnages de la pièce de Lorca. Harrell utilise l'essence de sa signature ancrée dans les mouvements de défilé mêlés à la danse butō, pour construire les ruines collectées dans la maison des femmes endeuillées, rêveuses et opprimées de Lorca.

La culture du voguing est profondément engrainée dans l'œuvre de Harrell ; une culture née dans les années 1960 dans les communautés gays et transgenres afro-américaines et latinos de New York. Dans les années 1980, les communautés marginalisées, qui étaient exclues des cultures blanches hétéronormatives, ont créé leurs propres *safe spaces* et bals, où elles ont célébré leur identité queer. Une sous-culture qui a permis l'autonomisation et la liberté d'expression au-delà de l'identité de genre hétéro-normative blanche. Le voguing est également désigné aujourd'hui comme un style de danse qui possède sa propre esthétique et ses propres règles inspirées des concours de beauté américains, de la pose et de la manière de défiler des mannequins sur les podiums ou dans le magazine *Vogue*.

Outre le voguing et la danse postmoderne, une autre influence importante de Harrell est le butō, une danse expressionniste japonaise apparue après la Seconde Guerre mondiale. Le butō, traduit par « danse des ténèbres », a été développé par Tatsumi Hijikata et Kazuo Ohno. Généralement décrit comme un théâtre de résistance à la société moderne, l'effrayant et le sombre deviennent visibles avec l'émergence d'un grotesque aussi beau qu'inédit.

Les créations minutieuses de Trajall Harrell sont des

révolutions douces et bien agencées de la danse contemporaine, Harrell n'étant pas seulement un chorégraphe, et donc un concepteur de mouvements et d'espaces, mais également un artiste visuel qui compose ses soirées selon les codes esthétiques des arts plastiques. La coupe et la composition des costumes, ainsi que la combinaison bien étudiée de différentes musiques créent un paysage de rencontres tout à fait unique.

Le Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, établi au Schauspielhaus Zürich en 2019 et dirigé par Harrell, élabore un voyage à travers un univers alliant la culture de la haute couture, la culture du voguing et l'essence poétique de la pièce de Lorca. Il raconte l'histoire d'une maison où vivent cinq sœurs, leur grand-mère, leurs femmes de chambre et Bernarda Alba, la maîtresse de maison. Bernarda oblige les femmes à porter le deuil pendant huit ans, à s'habiller en noir et à n'avoir aucun contact avec les hommes. Un drame se produit lorsque la plus jeune sœur, Adela, tombe amoureuse de Pepe, qui est fiancé à Angustias, l'aînée de la sororité et future héritière de la fortune de la famille Alba. Bernarda tente de mettre un terme à cette histoire d'amour secrète, et de rétablir l'ordre moral dans la maison en tirant dans la nuit noire un coup de fusil sur Pepe. Adela, croyant que son amour a été tué, se pend, sans savoir que la balle l'a manqué.

« Le théâtre est de la poésie sortie du livre et devenue humaine, qui parle et crie, pleure et désespère. Le théâtre a besoin de personnages qui portent des robes poétiques sur scène et, en même temps, montrent leurs os et leur sang. » Ce sont les propres mots de Lorca, quelques mois avant son assassinat par les nationalistes en 1936, l'année même où il terminait *La Maison de Bernarda Alba*. Dans l'interprétation de Harrell, tous ces personnages, cette poésie, ces émotions et ces désirs prennent vie et résonnent longtemps après la fin du spectacle.

Miriam Ibrahim, avril 2022
Dramaturge au Schauspielhaus Zürich

EXTRAIT DU CARNET DE NOTES DU CHORÉGRAPHE

J'essaie de développer davantage ma piste de danse en quittant le monde du prêt-à-porter et en remontant le fil de l'histoire jusqu'aux salons de la mode parisienne du milieu du XXe siècle. Ces salons fréquentés par les plus nantis qui pouvaient s'offrir des vêtements de couture et par les grand·es arbitres du goût qui fournissent le contexte culturel dans lequel les plus riches se déplacent, sont pour moi un terrain propice à la folie.

Je me replonge dans l'imaginaire historique – pas de voguing à l'église Judson dans les années 1960, pas de spectacle hoochie koochie dans le passé, et pas de rencontre esthétique entre Katherine Dunham et le maître à penser du butō, Tatsumi Hijikata. Je veux explorer l'éventualité que la *Maison de Bernarda Alba* de Federico García Lorca soit une maison de couture opérationnelle. Et d'anciennes questions pourraient être ainsi à nouveau résolues mais du point de vue de la couture voguing : Qu'est-ce qu'une maison ? Qui y travaille et comment ? Comment le travail est-il réparti entre la joie et l'entretien ? Je peux en l'espèce utiliser la danse butō pour répondre de manière scénique à ces questions. Se plonger dans une danse autour de la mort, celle présente dans le texte de Lorca, ainsi qu'aux origines du butō, m'octroie la permission d'explorer la couleur, la texture, le volume, la lumière, la densité. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous obtenez. Le grand art rencontre ici le contenu de qualité, non pas pour être englouti dans un récit moderne générique sur les sous-cultures, mais pour s'élever bien bien plus haut. Jusqu'où peut-on aller ? Qu'il s'agisse du pouvoir, de l'ordre, de l'amour, de l'argent ou de quoi que ce soit d'autre, une fois parvenu·e, quelle est la profondeur de la chute ?

Telle est la chaleur qui règne dans la maison de Bernarda Alba.

Nous cherchons et cherchons encore le corps du mort. Les morts viennent quand ils veulent. Mais dans cette maison, ils viennent à l'heure. Dupliquer les corps des morts ? Au centre des affaires comme au cœur de l'amour et du désir d'une femme ? Au sein de la famille.

Trajal Harrell

Le chorégraphe américain Trajal Harrell (°1973, Douglas –États-Unis) s'est fait connaître dans le monde entier avec sa série d'œuvres *Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church*, et est désormais un invité régulier du circuit international de la danse et des arts visuels. Le style unique des œuvres de Trajal Harrell résulte de la manière inhabituelle dont il combine des langages de danse comme le voguing, la danse postmoderne et le butō, qui pourraient sembler très éloignés les uns des autres. Mais aussi et surtout de la fragilité ainsi que de l'humour qui imprègnent toutes ses œuvres. Esthétiquement, ses pièces sont toujours un hommage aux personnes qui se trouvent sur scène. Il les habille de tissus soigneusement sélectionnés, s'inspire largement des évolutions de la haute couture (qu'il utilise parfois directement sur scène), et son style de mouvement très personnel transforme ses interprètes en êtres insolites et autonomes. Il joue également lui-même dans la plupart de ses pièces. Ces dernières années, son travail n'a pas seulement été de plus en plus présenté dans le monde des arts visuels, Trajal Harrell a également mis en scène une succession de pièces puissantes pour le théâtre. Parmi celles-ci, citons notamment sa reprise d'*Antigone* de Sophocle, l'adaptation libre qu'il a développée de *Roméo et Juliette* de Shakespeare et, avec *Maggie The Cat*, un nouveau regard sur *Cat on a Hot Tin Roof* de Tennessee Williams. Depuis 2019, Trajal Harrell est directeur interne au Schauspielhaus Zürich, où il dirige une compagnie de danse, le Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble. Avec cette compagnie, il a mis en scène *The Köln Concert, Monkey off My Back or the Cat's Meow* et *Deathbed* à Zürich.

THE HOUSE OF BERNARDA ALBA

EN

Trajal Harrell was inspired to create *The House of Bernarda Alba* many years ago, while watching the legendary play of Federico García Lorca, a drama about a Spanish family of mourning women, who are oppressed by the traditions of the time and the domineering mother: Bernarda Alba. In relation to voguing houses and the iconic houses of haute couture, Harrell will invite the audience to his salon of *The House of Bernarda Alba*, a replica of Christian Dior's Salon de Maison from the 1940's. Harrell raises the question, "Does it perform itself as a house of voguing or a couture house?" In any case Harrell theoretically vogues a couture house!

This house of Bernarda Alba is both of the handmade and that of a production line, in between the characters of Lorca's play. Harrell uses the essence of his signature runway movement laced by butoh dance to build the collected ruins of Lorca's house of mournful, dreaming and oppressed women.

The voguing culture is deeply embedded in Harrell's work; a culture born in the 1960s by the African-American and Latin gay and trans communities in New York City. Emerging in 1980s, the marginalized communities, who were outcasts of the white heteronormative cultures, created their own safe spaces and balls, where they celebrated their queer identities. A subculture which provided empowerment and freedom of expression beyond white heteronormative gender identity. Voguing is also now referred to as a dance style which has its own aesthetics and rules inspired by American beauty pageants, the posing and walking of the models on the catwalk or in the *Vogue* magazine.

Another of Harrell's important dance influence besides voguing and postmodern dance is butoh, a Japanese expressionistic dance that emerged after World War II. Butoh translated as "Dance of Darkness" was developed by Tatsumi Hijikata and Kazuo Ohno. Typically described as a theatre for resistance against modern society, the frightening and the dark become visible with the emergence of a new and beautiful grotesque.

Harrell's precise creations are very well arranged soft revolutions of dance, because he is not only a choreographer, and thus a designer of movement and space, but also a visual artist who composes his evenings according to the aesthetic laws of visual art. The sculpturing and composing

of the costumes plus the well curated combination of different music creates a unique landscape of encounters.

The Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, established at the Schauspielhaus Zürich in 2019 and directed by Harrell, takes you on a journey through a world that combines the culture of haute couture and the culture of voguing alongside the poetic essence of Lorca's play. It tells the story of a house of five sisters, their grandmother, the housemaids and the head of the house – Bernarda Alba. Bernarda forces the women to be in mourning for eight years, to wear black, and to have no contact with men. A drama unfolds as the young daughter, Adela falls in love with Pepe, who is engaged with the eldest of her siblings, Angustias, who will inherit the fortune of the Alba family. Bernarda tries to put a stop to this secret love affair and to reestablish moral order in the house. She shoots into the dark night, aiming at Pepe. Adela believing her love had been killed, hangs herself, not knowing that the bullet had missed him.

Miriam Ibrahim, April 2022
Dramaturge at Schauspielhaus Zürich

FROM THE CHOREOGRAPHER'S
NOTEBOOK

I am trying to further develop my runway dance by departing the world of pret a porter and moving back in history to the mid-twentieth century salons of Parisian fashion couture. These salons populated by the wealthiest who could afford couture clothing and the grand arbiters of taste who provide the cultural context in which the wealthiest move around are for me- ground for folly, foe, and fox.

I walk back into the historical imagination again –not voguing at Judson church in the 60's, not a hoochie koochie show in the here and gone, and not the aesthetic meeting of Katherine Dunham and butoh's mastermind Tatsumi Hijikata. I want to pose the possibility of Lorca's *House of Bernarda Alba* as an operative house of couture fashion. And thus old questions might be settled anew from the perspective of voguing couture: What then is a house? How and who performs within a house? How is labor divided between mirth and maintenance? Here, I can employ butoh dance to operatically answer these questions. Delving into a dance around death, that, which is located in Lorca's text, as well as butoh's origin, gives me permission to explore color, texture, volume, light, density. What you see is not what you get. Here high art meets high content not to be submerged into some generic modern narrative about subcultures but to go high high high. How high can you go? Whether the high is from power, order, love, money or whatever; when you get there, how deep is the fall?

This is the heat in the house of Bernarda Alba.

We search and search for the body of the dead. The Dead come when they want. But in this house they come on time. Duplicating bodies of the dead? At the center of business as it were at the center of a woman's love and honor? At the center of family.

Trajal Harrell

The American choreographer Trajal Harrell (°1973, Douglas – USA) gained global recognition with his series of works *Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church* and is now a regular guest on the international dance and visual arts circuit. The unique style of Trajal Harrell's works is a result not just of the unusual way in which he combines dance languages that might seem very distant from each other, such as voguing, postmodern dance and butoh, but also and above all of the fragility and humour that pervade all his work. Aesthetically, his pieces are always an homage to the people standing on stage. He clothes them in carefully selected fabrics, draws major inspiration from developments in haute couture (which he sometimes uses on stage directly), and his highly personal style of movement turns his performers into unusual and autonomous beings. He also performs in most of his pieces himself. In recent years, his work has not just been increasingly adopted in the visual arts world; he has also directed a succession of powerful pieces for the theatre. These include for example his reworking of Sophocles' *Antigone*, the free adaptation he developed of Shakespeare's *Romeo and Juliet* and with *Maggie The Cat* a new look on Tennessee Williams' *Cat on a Hot Tin Roof*. Since 2019 Trajal Harrell is in-house director at Schauspielhaus Zürich, where he directs a dance company, the Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble. With this company he has staged *The Köln Concert*, *Monkey off My Back or the Cat's Meow* and *Deathbed* in Zürich.

Centredufestivalcentrum

Kaaitheater
Sainctelettesquare 20 Square Sainctelette
1000 Brussel/Bruxelles
+32 (0)2 210 87 37
tickets@kfda.be

Bar and resto
Open every day, from 18:00

Parties
07.05, Opening party
28.05, Closing party
+ Party every Friday & Saturday
+ Concert & DJ's every Saturday

Ticketbureau/Billetterie/Box office

07.05—28.05
Every day, 12:00—20:00

Online/En ligne

www.kfda.be/tickets

kfda.be
facebook @kunstenfestivaldesarts
instagram @kunstenfestivaldesarts
twitter @KFDABrussels
newsletter kfda.be/newsletter
#KFDA22

V.U. / E.R.
Frederik Verrote, Kunstenfestivaldesarts
Handelskaai 18 Quai du Commerce
1000 Brussel/Bruxelles