

THEATRE

BO
ZAR

EUROPALIA
ARTS FESTIVAL
INDONESIA

MUSIC

EUROPALIA
INDONESIA
WEEKEND

DANCE

08 – 10 DEC. '17

PALAIS DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
BRUSSEL

Découvrez ce week-end la diversité culturelle de l'Indonésie - sans les clichés - à travers trois performances et trois concerts. Eko Supriyanto a été élevé dans la riche tradition des danses de cour et des arts martiaux, mais cet influent chorégraphe présente le visage contemporain de l'Indonésie. Wayang Hip-Hop est une version moderne du théâtre d'ombres séculaire, avec des baskets, des beats et des MC. La compagnie de danse contemporaine la plus importante du pays, *Nan Jombang Dance Company*, sera aussi de passage à BOZAR. Côté musique, *Les voix de Papouasie* présentent quelques exemples de l'époustouflante diversité culturelle de la région. Quant au grand maître expérimental I Wayan Gde Yudane, il viendra démontrer que le gamelan est toujours bien vivant et d'actualité au XXIe siècle.

Dans le cadre du programme international de théâtre et de performances de BOZAR « World On Stage » et d'EUROPALIA INDONESIA. Plus d'infos sur bozar.be et sur europalia.eu.

Ontdek de complexe en diverse cultuur van het land - zonder in clichés te belanden - met drie performances en drie concerten: Eko Supriyanto groeide op in een rijke traditie van hofdans en gevechtscunst, maar toont als toonaangevend choreograaf het hedendaagse gezicht van Indonesië. Wayang Hip-Hop is een stevige update van het eeuwenoude schaduwtheater met sneakers, beats en MC's, en met de Nan Jombang Dance Company komt het belangrijkste hedendaagse Indonesische dansgezelschap naar BOZAR. Muzikaal brengt Stemmen uit Papua een greep uit de verbluffende culturele diversiteit van die regio, en de experimentele grootmeester I Wayan Gde Yudane komt bewijzen dat de gamelan ook in de eenentwintigste eeuw springlevend en relevant is.

In het kader van het internationaal theater- en performancesprogramma van BOZAR 'World on Stage' en EUROPALIA INDONESIA. Meer info vind je op bozar.be en op europalia.eu.

Discover this weekend the complexe and diverse culture of Indonesia - without tumbling down into the usual clichés with three performances and three concerts: Supriyanto grew up in the rich tradition of court dances and the martial arts, while today as a leading choreographer he presents the modern face of Indonesia. Wayang Hip-Hop is a powerful update of a centuries old shadow theatre with sneakers, beats and MCs, while with the Nan Jombang Dance Company the leading contemporary Indonesian dance troupe is coming to BOZAR. Musically, *Voices from Papua* provides a taste of the region's amazing cultural diversity while the experimental grandmaster I Wayan Gde Yudane will be showing that gamelan remains very much alive and relevant in the 21st century.

As part of BOZAR's 'World on Stage' international theatre and performance programme and EUROPALIA INDONESIA. Go to bozar.be and to europalia.eu for more information.

Balabala © Wicchi Cahya - Saifhara

20:30

GAZING THE OTHER

BALABALA – EKO SUPRIYANTO / EKOSDANCE COMPANY

EKO SUPRIYANTO, chorégraphie · choreografie · choreography

NYAK INA RASEUKI, musique · muziek · music

ISKANDAR K. LOEDIN,

lumière et scénographie · licht en scenografie · light and scenography

ARCO RENZ, dramaturgie · dramaturgie · dramaturgy

OSCAR LAWALATA, costumes · kostuums

ERIKA DIAN, costumes · kostuums

YAYASAN EKOSDANCE, production · productie

danseuses · dansers · dancers: SITI SADIA AKIL DJALIL, YEZYURUNI FORINTI,
DIAN NOVITA LIFU, TRISYA NOVITA LOLORIE, SITI FARADAILLA BUCHARI

FR Cinq jeunes danseuses de Jailolo donnent voix à la communauté reculée de l'Est de l'Indonésie. Leurs mouvements lents et rythmés produisent une sensation de force qui, sans être un signe de protestation ou d'opposition, sculpte l'espace. Elles créent un espace de liberté pour l'individu, au-delà du poids du devoir. Un espace des possibles, de la création ; celui de femmes venues des régions lointaines.

Dans *Balabala*, les hiérarchies entre les cultures et les sexes cèdent le pas à la force de ces jeunes femmes. Fondé sur le Pencak Silat (un art martial indonésien), la philosophie des neuf directions, et sur les multiples rôles attribués aux femmes en Indonésie, *Balabala* est la nouvelle voix puissante de la danse contemporaine.

Entretien avec Eko Supriyanto

— **Pourquoi la baie de Jailolo vous a-t-elle donné envie d'y créer *Balabala* ?** J'aime les défis. Lorsque je suis rentré des États-Unis (où j'ai étudié), j'ai travaillé pendant une longue période avec des danseurs de Solo (une ville de Java) sur des thèmes javanais. En 2011, j'avais envie d'un nouveau défi, et c'est précisément à ce moment-là que j'ai reçu l'invitation du régent de Jailolo d'y créer un spectacle. J'étais très reconnaissant et j'ai d'emblée commencé à faire des recherches sur le mouvement avec 350 jeunes locaux. C'est aussi à cette période que j'ai découvert le monde de la plongée. Ces deux influences ont donné vie à *Cry Jailolo* en 2013 et à *Balabala* en 2016.

— **Comment votre amour de la plongée influence-t-il vos chorégraphies ?** Désormais, la plongée fait partie de ma vision de la danse. C'est pour moi un

nouvel univers que j'étudie depuis deux ans. Il s'agit d'un monde à part entière, une forme d'être qui va à l'encontre de la pesanteur, qui ouvre de nouveaux espaces à l'intelligence du mouvement corporel. Cette zone est passionnante à découvrir et influencera également mon prochain projet solo *Salt* qui sera créé fin 2017.

— **Pouvez-vous nous en dire plus sur les rôles de la femme et la manière dont vous l'abordez dans *Balabala* ?**

Dans le spectacle, nous partons de neuf « directions » de vies féminines : mariage, maternité, cuisine, communauté, montagnes, océan, religion et le « soi ». Nous combinons celles-ci avec la pensée de Pencak Silat, un art du combat qui comprend également neuf directions. La réflexion sur ces différents rôles et mouvements mène à une recherche sur le sens que revêt la « puissance » pour ces jeunes femmes. Les danses traditionnelles de Java et Bali sont plus connues que celles d'Indonésie orientale.

— **En quoi sont-elles différentes ?** En Indonésie, l'art et la culture sont très variés. Je n'ai pas forcément pour objectif de faire connaître au public de nouvelles formes de danse indonésienne. Je souhaite avant tout proposer une expérience. Je pense que la danse est un langage universel avec des milliers de vocabulaires, qu'elle peut évoquer le contexte, l'histoire, la tradition, la contemporanéité. Qu'elle permet des expériences, des liens directs. Dans cette optique, la danse traditionnelle peut être incluse dans un contexte actuel tout en étant porteuse du passé et de la tradition. Et donc, elle permet d'offrir une nouvelle manière d'appréhender les choses, au-delà de la forme.

Source : AIYA, décembre 2016

NL Eko Supriyanto is een van de meest invloedrijke choreografen uit Indonesië. Met zijn achtergrond in Javanese hofdans en Indonesische martial arts, combineert hij in zijn voorstellingen feilloos traditionele bewegingen met hedendaagse dans. Zijn werk is te zien op festivals in zowel Azië, Europa als Amerika.

Voor *Balabala* kiest hij vijf expressieve danseressen uit de Molukken. Met trage, ritmische bewegingspatronen verbeelden ze haarscherp de notie 'kracht'. Elk trachten ze op hun manier een ruimte af te bakenen die plaats biedt aan vrouwen en waar 'potentie' en 'creatie' centraal staan. Geïnspireerd door de negen richtingen van de pencak silat (martial arts) filosofie, geven de danseressen uiting aan de verschillende rollen van de vrouw in Indonesië. Een straffe voorstelling met straffe vrouwelijke (dans)kracht.

Interview met Eko Supriyanto

— **Wat was er aan de baai van Jailolo dat je ertoe aanzette om *Balabala* daar te maken?**

Ik hou van uitdagingen. Na mijn terugkeer uit de Verenigde Staten (voor studies) werkte ik een hele tijd met dansers uit Solo (stad in Java) rond Javaanse thema's. In 2011 was ik toe aan een nieuwe uitdaging, en net op dat moment kreeg ik de uitnodiging van de regent van Jailolo om daar een stuk te maken. Ik was erg dankbaar voor deze vraag en begon meteen aan een bewegingsonderzoek samen met 350 lokale jongeren. Gedurende diezelfde periode ontdekte ik ook de wereld van het duiken. Uit deze beide sporen kwam in 2013 *Cry Jailolo* voort, en in 2016 *Balabala*.

— **Hoe beïnvloedt je liefde voor het duiken de choreografie?** Duiken maakt nu deel uit van mijn visie op dans. Het is een nieuwe wereld waar

ik sinds twee jaar onderzoek naar doe. Het is een wereld, een staat van zijn, die ingaat tegen de zwaartekracht, die een nieuwe ruimte biedt voor intelligentie in de beweging van lichamen. Het is voor mij een boeiende zone om te verkennen en zal ook mijn volgende project beïnvloeden, de solo *Salt* die eind 2017 in première zal gaan.

— **Kan je meer vertellen over de rollen van de vrouw en hoe je die onderzoekt in *Balabala*?**

In de voorstelling gaan we uit van negen levens-'richtingen' voor vrouwen: echtgenoot, kinderen, keuken, gemeenschap, bergen, oceaan, religie en het zelf. We combineren deze met het gedachtegoed van Pencak Silat, een gevechtswet die eveneens uit negen richtingen bestaat. Het nadenken over deze verschillende rollen en bewegingen leidt tot een onderzoek naar wat 'kracht' betekent voor deze jonge vrouwen. De traditionele dansen van Java en Bali zijn bekender dan die van het Oostelijke deel van Indonesië.

— **Waarin ligt het verschil?**

De Indonesische kunst en cultuur zijn heel divers. Het is niet per se mijn bedoeling om aan het publiek nieuwe vormen van Indonesische dans te leren kennen. Ik wil eerder een ervaring aanbieden. Ik geloof dat dans een universele taal is met duizenden vocabulaires. Ik geloof dat dans kan spreken over context, geschiedenis, traditie en hedendaagsheid. En dat het onmiddellijke ervaringen en verbindingen toelaat. In die optiek kan traditionele dans in een hedendaagse context gebracht worden, mét begrip van het verleden en de traditie. En kan het een nieuwe manier van kijken mogelijk maken, die voorbij de vorm gaat.

Bron: AIYA, December 2016

EN Eko Supriyanto is one of the most influential dancers / choreographer from Indonesia. With his background in Javanese court dances and Indonesian martial arts, his performances are a flawless blend of traditional and contemporary dance movements. His work has been shown in festivals across Asia, Europe and America. For *Balabala* he is working with five expressive dancers from Maluku. With slow, rhythmic movement patterns they create a piercing depiction of strength. They each strive to carve a space for women in which potential and creation are central. Inspired by the nine directions of the Pencak Silat (martial arts) philosophy, the dancers express the different roles of women in Indonesia. A powerful performance with a strong female (dance) force.

Interview with Eko Supriyanto

– **What's so special about Jailolo Bay that you were inspired to create *Balabala* there?**

I like challenges. After returning from the United States (where I studied), I spent quite some time working with dancers from Solo (a city in Java) on Javan themes. In 2011, I was ready for a new challenge, and that's when the Regent of Jailolo invited me to create a performance there. I was very grateful for this commission and immediately started working on a movement study with 350 local youngsters. During that same period, I also discovered diving. The two combined to create *Cry Jailolo* in 2013 and *Balabala* in 2016.

– **How has your love of diving influenced the choreography?**

Diving has now become part and parcel of my views on dance. I've been studying this new world for two years

now. It is a world of its own, a state of being, that runs counter to gravity, offering a space to gather intelligence about how bodies move. I think this is an exciting space to explore, and it will also influence my upcoming project, a solo called *Salt*, which will premiere in late 2017.

– **Can you tell us more about the roles of women and how you study them in *Balabala*?**

The choreography starts out from the nine 'orientations' in the life of a woman: being a wife, having children, working in the kitchen, being a member of a community, the mountains, the ocean, religion and self. We combine these with the philosophy of Pencak Silat, a martial art that also has nine orientations. Our reflection on these different roles and movements culminated in a study about how these women perceive "strength". The traditional dances of Java and Bali are better known than those of eastern Indonesia.

– **How do you mean?**

Indonesian art and culture are very diverse. My intention is not to introduce the audience to new forms of Indonesian dance. Instead I want to offer them an experience. I believe dance is a universal language with thousands of vocabularies. I believe that dance can tell us a lot about context, history, tradition and modernity. And that it fosters immediate experiences and connections. In that sense, traditional dance can be performed in a contemporary context, fostering an understanding of the past and tradition. And it can also facilitate a new perspective, which extends beyond the purely formal aspect.

Source: AIYA, December 2016

G.H.U.L.U.R. © Wrijak Widhi Cahya Komunitas Salihara

18:00

BRIDGING TRADITION MALE SOLOS

BARIS DANCE - Gede Radiana Putra

FR Le baris est un nom regroupant plusieurs formes de danses martiales traditionnelles de Bali. Accompagné du gamelan, il explore toute la gamme d'émotions d'un jeune guerrier partant au combat. Si ses mouvements sont d'abord marqués par la peur et l'incertitude, il regagne rapidement confiance en soi et remporte une victoire éclatante. Le baris est une glorification de la masculinité et de la présence imposante des guerriers balinais.

NL Baris is een verzamelnaam voor verschillende soorten traditionele krijgdsdansen uit Bali. De dans wordt begeleid door de gamelan en verkent het hele gamma aan emoties van een jonge krijger die ten strijde trekt. Aanvankelijk worden zijn bewegingen gekenmerkt door angst en onzekerheid, maar al snel herwint hij zijn zelfvertrouwen en sleept hij een schitterende overwinning in de wacht. De baris is een verheerlijking van de mannelijkheid en de imposante aanwezigheid van de Balinese krijgers.

EN Baris is the collective name for various forms of traditional martial dance from Bali. Accompanied by gamelan, it explores the range of emotions felt by a young warrior going into battle. His movements are first marked by fear and

uncertainty, he then quickly regains self-confidence and achieves a resounding victory. Baris is a glorification of masculinity and the commanding presence of Balinese warriors.

THE RUMORS - Mugiyono Kasido

FR *The Rumors* observe avec un humour grinçant la situation sociale, économique et politique en Indonésie, marquée par le désordre, le contresens et l'incertitude. Rien n'a l'air de vraiment coller. Tout ce que l'on apprend semble être basé sur des rumeurs contradictoires, vagues et d'origine douteuse, ce qui rend presque impossible la compréhension de la situation réelle. Mugiyono Kasido voit une analogie entre la société et le corps : tous deux sont composés de nombreux éléments, chacun avec leurs propres fonctions et positions. Quand l'harmonie est rompue, c'est le corps tout entier qui en pâtit, tombe malade et finit par mourir dans la misère.

NL *The Rumors* observeert met wrange humor de sociale, economische en politieke situatie in Indonesië, gekenmerkt door wanorde, misverstanden en onzekerheid. Niets lijkt echt te kloppen. Alles wat we leren, lijkt gebaseerd te zijn op contradictorische en vage geruchten

van twijfelachtige origine, wat het bijna onmogelijk maakt om de reële situatie te begrijpen. Mugiyono Kasido ziet een analogie tussen de samenleving en het lichaam: ze bestaan allebei uit talrijke elementen, elk met hun eigen functies en posities. Als de harmonie wordt verbroken, dan lijdt het hele lichaam daaronder, het wordt ziek en sterft uiteindelijk in ellende.

EN *The Rumors* observes with caustic humour the social, economic and political situation in Indonesia, marked by disorder, contradiction and uncertainty. Nothing seems to really stick. Everything we learn appears to be based on contradictory rumours of vague and dubious origin, which makes it almost impossible to understand the true situation. Mugiyono Kasido sees an analogy between society and the human body: both are composed of many elements, each with their own function and position. When harmony is disturbed, the whole body suffers, falls ill, and ends up dying in misery.

IN THE FOOTSTEPS OF THE BODY - Kurniadi Ilham

FR Dans *In the Footsteps of the Body*, la chorégraphe et danseuse Sherli Novalinda traduit les mouvements et souvenirs de son propre corps vers le

corps - masculin - du danseur Kurniadi Ilham. Ce croisement d'identité ne se produit pas uniquement sur le plan sexuel, mais également culturel : Ilham,

spécialisé dans la danse traditionnelle des Minangkabau, interprète les mouvements typiques de la culture kerinci de Novalinda. Ainsi, tous deux montrent comment un corps peut se transformer et en traduire un autre, même si ceux-ci contiennent déjà leurs propres antécédents culturels et historiques.

NL In *In the Footsteps of the Body* vertaalt choreografe en danseres Sherli Novalinda de bewegingen en herinneringen van haar eigen lichaam naar het - mannelijke - lichaam van danser Kurniadi Ilham. Deze kruising van identiteiten speelt zich niet enkel op seksueel maar ook op cultureel vlak af: Ilham, die gespecialiseerd is in de traditionele dans van de Minangkabau, vertolkt de typische

bewegingen van de Kerinci-cultuur van Novalinda. Zo laten ze zien hoe een lichaam kan transformeren en een ander lichaam kan vertalen, ook al bevatten ze elk al hun eigen culturele en historische antecedenten.

EN In *In the Footsteps of the Body*, the choreographer and dancer Sherli Novalinda fuses the movements and memories of her own body with those of the male dancer Kurniadi Ilham. This identity crossover is not only about gender, but also culture: Ilham, who specialises in Minangkabau traditional dance, interprets the typical dance movements of the Kerinci culture performed by Novalinda. Thus, they show how a body can transform itself and translate into another, regardless of cultural and historical antecedents.

G.H.U.L.U.R. - Moh. Hariyanto

FR Hariyanto frappe à plusieurs reprises son corps contre de lourdes tôles de zinc ondulées. Il le fait de manière agressive, se lançant dans l'air sans paraître se préoccuper de l'atterrissage. Le métal tremble sous la violence des chocs, le son qui en jailli est une symphonie d'indentations qui couvrent l'âme du danseur. Rappelant les toits de zinc qui couvrent les maisons rurales en Indonésie, le métal représente une surface symbolique à partir de laquelle Hariyanto projette ses aspirations.

NL Hariyanto slaat zijn lichaam herhaaldelijk tegen zware zinken golfplaten. Hij doet dat op een agressieve manier, gooit zichzelf de lucht in, schijnbaar zonder zich zorgen te maken over de landing. Het metaal trilt onder het geweld van de schokken en het geluid

dat eruit voortkomt is een symfonie van deuken op de ziel van de danser. Het metaal herinnert aan de zinken daken van de plattelandswoningen in Indonesië en stelt een symbolisch oppervlak voor vanwaar Hariyanto zijn verlangens wil lanceren.

EN Hariyanto slams his body several times against heavy sheets of corrugated zinc. He does it aggressively, throwing himself into the air without seeming to care about where he lands. The metal trembles under the violence of the impact and the emanating sound is a symphony of indentations that envelop the soul of the dancer. Recalling the zinc roofs of rural houses in Indonesia, metal represents a symbolic surface from which Hariyanto tries to launch his aspirations.

Nan Jombang - Rantau Berbisik © Fioma Cullen

20:30

WEST SUMATRA EVENING

SALUANG DENDANG

FR Le saluang est une flûte traditionnelle en bambou des Minangkabau (peuple de Sumatra). Longue de quelque 75 centimètres, elle est jouée de biais. Le flûtiste souffle l'air par le coin de la bouche d'une façon circulaire : il inspire par le nez en même temps qu'il expire par la bouche, ce qui lui permet de jouer des heures durant sans aucune pause

respiratoire. Bien que le saluang fasse de plus en plus son apparition dans la pop indonésienne, il accompagne traditionnellement le dendang, un chant classique minang. En harmonie ou en contrepoint avec le flûtiste, le chanteur récite, non sans humour, des contes folkloriques locaux ayant trait à l'amour et à la nature.

NL De saluang is een traditionele bamboefluit van de Minangkabau (Sumatra). Ze is vrij lang - 75 centimeter - en wordt daarom schuin bespeeld. De fluitspeler blaast de lucht rond vanuit de mondhoek: hij ademt op hetzelfde moment in door de neus en uit door de mond, zo kan hij urenlang spelen zonder adempauze. Ook al duikt de saluang steeds vaker op in de Indonesische pop, traditioneel begeleidt hij de dendang, een klassiek Minang-lied. De zanger reciteert met humor lokale volkssprookjes over de liefde en de natuur en doet dat in harmonie of contrapuntisch met de fluitist.

EN The saluang is the traditional bamboo flute of the Minangkabau people of Sumatra. Measuring 75 centimetres, it is relatively long and played at an angle. The flutist blows air from the corner of the mouth in a circular way: inhaling through the nose at the same time as exhaling from the mouth, enabling him to play for hours without any breathing pause. Although the saluang is now appearing more and more in Indonesian pop, it traditionally accompanies dendang, classical Minangkabau singing. In harmony or at counterpoint with the flutist, a singer humorously recites local folktales about love and nature.

PENCAK-SILAT

FR Le pencak-silat, qui signifie « aptitude à combattre (silat) avec des mouvements variés et appropriés (pencak) », est un art martial d'origine indonésienne. C'est une combinaison de deux des courants principaux d'arts martiaux, sports de combat et disciplines associées présents en Indonésie : le pencak présent à Java, Madura et Bali et le silat de Sumatra. Ce dernier ne doit pas être confondu avec le silat au sens générique, désignant les arts martiaux pratiqués aux Philippines, au Brunei, en Malaisie, à Singapour, dans le sud de la Thaïlande et plus généralement dans le monde malais et l'Insulinde.

NL Pencak silat is de verzamelnaam voor traditionele Indonesische krijgskunsten.

Per streek zijn traditioneel verschillende stijlen ontwikkeld, die vaak lokale dieren imiteren. Het pencak silat is in Indonesië sterk vermengd met mentaal spirituele elementen, waarbij fysieke en geestelijke ontwikkeling hand in hand gaan. In Europa is de fysieke kant het meest bekend.

EN Pencak silat is an umbrella term for a class of related Indonesian martial arts. In neighbouring countries the term usually refers to professional competitive silat. It is a full-body fighting form incorporating strikes, grappling and throwing in addition to weaponry. Every part of the body is used and subject to attack. Pencak silat was practiced not only for physical defense but also for psychological ends.

WHISPERING OF EXILE - Nan Jombang Dance Company

FR Le chorégraphe indonésien Ery Mefri et sa compagnie renommée Nan Jombang présentent pour la première fois en Belgique *Whispering of Exile*. Cette pièce enivrante intègre des corps enroulés sur eux-mêmes, des prouesses d'équilibrisme et un incroyable contrôle de soi. Elle est ponctuée par des éclats de chants, d'applaudissements et de percussions corporelles. Les performances de Nan Jombang sont profondément ancrées dans les traditions artistiques spirituelles et martiales des Minangkabau du Sumatra occidental. La compagnie - composée entièrement de membres de la famille Mefri - intègre des éléments de danse contemporaine occidentale tout en abordant les problèmes actuels auxquels fait face la société minang. La chorégraphie théâtrale qui en résulte, *Rantau Berbisik (Whispering of Exile)*, met en scène un ancien rite de passage et d'honneur des Minang : les voyages que les jeunes hommes sont obligés d'entreprendre dans le monde extérieur pour faire fortune.

NL De Indonesische choreograaf Ery Mefri en zijn vermaarde gezelschap Nan Jombang brengen *Whispering of Exile* voor de eerste keer in België. Dit bedwelmende stuk integreert lichamen die in zichzelf opgerold zijn, staaltjes van evenwichtskunst en een onvoorstelbare zelfbeheersing, onderstreept door flarden gezang, applaus en lichaamspercussie. De performances van Nan Jombang zijn diep verankerd in de artistieke, spirituele en krijgstradities van de Minangkabau van West-Sumatra. Het gezelschap - dat volledig uit leden van de familie Mefri bestaat - integreert elementen van de hedendaagse westerse dans en kaart

tegelijkertijd de actuele problemen aan waarmee de Minang-samenleving worstelt. De theatrale choreografie die daaruit voortvloeit, wordt door *Rantau Berbisik (Whispering of Exile)* geënceneerd als een oud en eerbaar overgangsrutueel bij de Minang: de reizen die de jonge mannen verplicht moeten ondernemen in de buitenwereld om fortuin te maken.

EN Revered Indonesian choreographer Ery Mefri brings his acclaimed company Nan Jombang to Belgium for the first time with an intoxicating work that incorporates coiled bodies, exacting feats of balance and spellbinding control – punctuated by bursts of chanting, clapping and body percussion. Rooted in the spiritual and martial arts traditions of West Sumatra's Minangkabau ethnic minority, the company – consisting entirely of members of the Mefri family – incorporates elements of modern Western movement, while touching on current issues faced by Minang society. The resulting dance drama, *Rantau Berbisik (Whispering of Exile)*, resonantly enacts a time-honored rite of passage: the bittersweet journeys of young men who must leave their native villages to seek fortune out in the wider world.

17:00

ROOTS MUSIC

VOICES FROM PAPUA: A selection from Papua's incredible cultural diversity

FR La musique papoue traditionnelle de Nouvelle-Guinée est l'une des traditions musicales les plus anciennes au monde, même si elle a évolué suite à l'arrivée de plusieurs groupes austronésiens, notamment les peuples malais et polynésiens, ainsi que des colons chrétiens. L'arrivée et l'installation de l'Église chrétienne dans les années 1870 a elle aussi influencé la musique traditionnelle et la culture des peuples papous.

Le plus souvent, la musique traditionnelle papoue est interprétée par plusieurs chanteurs accompagnés d'instruments percussifs et de flûtes traditionnelles, par exemple en bambou. Aujourd'hui, certains instruments occidentaux, comme la guitare, sont souvent utilisés. Les Papous des régions montagneuses de Nouvelle-Guinée organisent des festivals de musique comme les « sing sings », des rituels hauts en couleur parfois associés à une bataille légendaire (où l'on se peint le corps et l'on porte des plumes, des perles, des peaux d'animaux et des os).

Malgré une longue histoire, les premiers enregistrements de musique papoue ont été réalisés seulement à la fin du XIXe siècle. Les premiers enregistrements commerciaux de chants papous accessibles dans le monde entier ont été publiés en 1991. Il s'agit d'enregistrements réalisés par l'ethnomusicologue Dr. Steven Feld lors d'une journée passée avec le peuple des Kalulis de Bosavi. L'album, intitulé *Voices of the Rainforest*, rassemble

des enregistrements de la nature de Mickey Hart et des « chants et des sons instrumentaux du travail, des loisirs et des rituels kalulis ». Depuis, de nombreux autres enregistrements ont vu le jour.

La Papouasie (indonésienne) est scindée en deux provinces : la Papouasie et la Papouasie occidentale. La région culturelle de la Papouasie a été divisée en Saireri, Domberai, Bomberai, Ha-Anim, Lani Pago et Me Pago. Les chants criards de Lanny Yago, la région de La Pago, constituent l'ouverture d'une cérémonie traditionnelle dans les montagnes de Papouasie. Les mots prononcés en nopasewa sont destinés à accueillir les membres de la classe supérieure comme les chefs, les hauts fonctionnaires, les dirigeants et les gouverneurs. Les parties en nanggorwah sont adressées à la population. Aimunabai est le chant traditionnel des îles Yapen (Serui, région de Saereri), qui raconte les histoires des ancêtres. Les chants Kankarem de la région de Saereri, ont pour fonction d'exprimer son identité sociale au sein de la culture biak.

NL De traditionele muziek van de Papoea's van Nieuw-Guinea is een van de oudste muziektradities ter wereld. De muziektraditie in Nieuw-Guinea is niet stil blijven staan en is beïnvloed door de komst van verschillende Austronesische bevolkingsgroepen, onder andere Maleiers en Polynesische volkeren, en ook door christelijke

kolonisten. Toen de christelijke Kerk in de jaren 1870 hierheen kwam en zich in het land vestigde, beïnvloedde ook zij de traditionele muziek van de Papoea's en ze had een grote impact op de Papoea-cultuur.

Traditionele Papoea-muziek wordt meestal gebracht door verschillende zangers die begeleid worden door percussie-instrumenten en traditionele fluiten, die bijvoorbeeld van bamboe gemaakt zijn. Tegenwoordig wordt de muziek vaak verrijkt met enkele westerse instrumenten, zoals gitaren. De Papoea's uit de hooglanden van Nieuw-Guinea organiseren muziekfestivals, zogenaamde 'sing sings', kleurrijke rituelen die soms naar een legendarische veldslag verwijzen (mensen beschilderen dan hun lichaam, dragen veren, parels en dierenhuiden en -botten).

Ondanks hun eeuwenoude geschiedenis werd de muziek van de Papoea's pas op het einde van de 19de eeuw voor het eerst opgenomen. De eerste internationaal verkrijgbare commerciële opname van Papoea-liederen werd in 1991 uitgebracht. Etnomusicoloog Dr. Steven Feld nam de liederen op toen hij een dag bij het Kaluli-volk in Bosavi verbleef. Het album kreeg de naam *Voices of the Rainforest* en combineert opgenomen natuurgeluiden van Mickey Hart met 'liederen en instrumentale muziek van de Kaluli tijdens werk, ontspanning en rituelen'. Daarna zijn er veel albums uitgebracht.

Vroeger sloeg de naam 'Papoea' op het hele westelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea. Vandaag is dat gebied onderverdeeld in de provincies Papoea en West-Papoea, die je weer kan onderverdelen in de culturele regio's Saireri, Domberai, Bomberai, Ha-Anim, Lani Pago en Me Pago. De

schreeuwerige gezangen van Lanny Yago uit de La Pago-regio vormen de traditionele start van een ceremonie in de bergen van Papua. De woorden in Nopasewa zijn bedoeld om leden van de hogere klasse welkom te heten, zoals chefs, hoge functionarissen, regenten en gouverneurs. De delen in Nanggorwah spreken tot de gewone bevolking. Aimunabai uit Serui, de Saereri regio, is de traditionele zang van de Yapen, waarmee verhalen van de voorouders worden verteld. De Kankarem-gezangen uit Biak, de Saereri regio, zijn een manier om sociale identiteit uit te drukken binnen de Biak-cultuur.

EN Papuan traditional music of New Guinea is one of the oldest musical traditions in the world, although this musical tradition in New Guinea has evolved, being influenced by the arrival of several Austronesian groups, including Malay and Polynesian people, as well as Christian settlers. The arrival and installation of the Christian Church in the 1870s brought new influences to the traditional music of Papuan people and greatly affected Papuan culture.

Papuan traditional music mainly consists of several singers accompanying by percussion instruments and traditional flutes like bamboo ones. Nowadays, some Western instruments are often added like guitar. Papuan of New Guinea highlands organize musical festival like the "sing sings", colourful rituals occasionally associated with a legendary battle (where people paint their bodies and wear feathers, pearls and animal skins and bones).

Despite a very long history, the first recordings of Papuan music were made in the end of the 19th century. The first internationally accessible

commercial recording of Papuan songs were released in 1991. This was recorded by the ethnomusicologist Dr. Steven Feld during a day among Kaluli people of Bosavi. This album is titled *Voices of the Rainforest*, it combines some Nature Recordings works of Mickey Hart with "the Kaluli songs and instrumental sounds of work, leisure and ritual". Many other records have been released thereafter.

Today, Papua is bordered by the nation of Papua New Guinea to the east, and by the West Papua province to the West. The cultural region in Papua has been divided by cultural regions as

Saireri, Domberai, Bomberai, Ha-Anim, Lani Pago and Me Pago. The shrieking songs of Lanny Yago, La Pago region, are the traditional start to a ceremony in the mountains of Papua. The words in Nopasewa are intended to welcome members of the upper class, such as chiefs, senior officials, regents and governors. The parts in Nanggorwah are addressed to the common people. Aimunabai is the traditional song of the Yapen (Serui, Saereri region), through which the stories of the forefathers are told. Kankarem songs of Biak, the Saereri region, are a way of expressing social identity in the Biak culture.

SALUANG DENDANG

FR Le saluang est une flûte traditionnelle en bambou des Minangkabau (peuple de Sumatra). Longue de quelque 75 centimètres, elle est jouée de biais. Le flûtiste souffle l'air par le coin de la bouche d'une façon circulaire : il inspire par le nez en même temps qu'il expire par la bouche, ce qui lui permet de jouer des heures durant sans aucune pause respiratoire. Bien que le saluang fasse de plus en plus son apparition dans la pop indonésienne, il accompagne traditionnellement le dendang, un chant classique minang. En harmonie ou en contrepoint avec le flûtiste, le chanteur récite, non sans humour, des contes folkloriques locaux ayant trait à l'amour et à la nature.

NL De saluang is een traditionele bamboefluit van de Minangkabau (Sumatra). Ze is vrij lang - 75 centimeter - en wordt daarom schuin bespeeld. De fluitspeler blaast de lucht rond vanuit de mondhoek: hij ademt op hetzelfde moment in door de neus en

uit door de mond, zo kan hij urenlang spelen zonder adempauze. Ook al duikt de saluang steeds vaker op in de Indonesische pop, traditioneel begeleidt hij de dendang, een klassiek Minang-lied. De zanger reciteert met humor lokale volkssprookjes over de liefde en de natuur en doet dat in harmonie of contrapuntisch met de fluitist.

EN The saluang is the traditional bamboo flute of the Minangkabau people of Sumatra. Measuring 75 centimetres, it is relatively long and played at an angle. The flutist blows air from the corner of the mouth in a circular way: inhaling through the nose at the same time as exhaling from the mouth, enabling him to play for hours without any breathing pause. Although the saluang is now appearing more and more in Indonesian pop, it traditionally accompanies dendang, classical Minangkabau singing. In harmony or at counterpoint with the flutist, a singer humorously recites local folktales about love and nature.

MATANIARI TOBA BATAK MUSIC ENSEMBLE

FR Batak est le terme générique utilisé pour désigner les six groupes ethniques vivant autour du vaste lac Toba situé au nord de l'île de Sumatra. Ceux-ci partagent un nom et une région, mais diffèrent largement, chacun ayant sa propre identité, sa culture et même sa propre langue. Ces différences sont manifestes dans leur musique instrumentale que les Toba appellent « gondang », les Karo « gendang » et les Simalungun « gonrang ». Ces trois termes signifient « tambour ». Jouée en plein air, cette musique fait appel à un ensemble de percussions et de gongs et à des instruments à vent de la famille des bois. La structure rythmique du gondang est considérée comme l'une des plus complexes de l'Asie du Sud-Est. Les frères Marsius (surnommé le roi de la flûte de bambou sulim) et Sarikawan Sitohang (le roi du luth hasapi) sont réputés dans la région batak pour la virtuosité et la puissance de leur jeu. Ils ont déjà sorti une dizaine d'albums et font des tournées à travers le monde entier.

NL Batak is de verzamelnaam voor de zes etnische groepen die rond het uitgestrekte Toba-meer leven in Noord-Sumatra. Ze delen een naam en een regio, maar zijn verder heel erg verschillend, met een eigen identiteit, cultuur en zelfs taal. Die verschillen worden erg duidelijk in hun instrumentale muziek, die de Toba gondang, de Karo gendang en de Simalungun gonrang noemen - alle drie betekenen ze 'trommel'. Deze muziek wordt in de openlucht gespeeld en

is een combinatie van percussie en gongs met houtblazer. De ritmische structuur van de gondang wordt beschouwd als een van de meest complexe in heel Zuidoost-Azië. De broers Marsius (bijgenaamd de koning van de sulim bamboefluit) en Sarikawan Sitohang (de koning van de hasapi luit) staan in de Batak-regio bekend voor de virtuositeit en diepte van hun spel. Ze namen al een tiental albums op en toeren over de hele wereld.

EN Batak is the collective name for the six ethnic groups which live around the vast Toba Lake in North Sumatra. They share a name and a region, but are very diverse, each with their own identity, culture and even language. These differences become very clear in their instrumental music, which is referred to as gondang by the Toba, gendang by the Karo and gonrang by the Simalungun- all three mean 'drum'. This music is performed outdoors and is a combination of percussion and gongs with woodwind. The rhythmic structure of the gondang is considered to be one of the most complex in the whole of South East Asia. In the Batak region the Marsius brothers (kings of the sulim bamboo flute) and Sarikawan Sitohang (king of the hasapi lute) are known for the virtuosity and depth of their play. They have recorded around ten albums and toured the world with their music.

© I Wayan Cede Yudane

18:45

WAYANG HIPHOP

FR Le Wayang Hip-Hop est une forme contemporaine du théâtre d'ombres javanais classique Wayang Kulit, basé sur un interlude comique traditionnel (le gara-gara) et sur de la musique d'aujourd'hui. Le but est de préserver cette tradition unique pour un public jeune et de la développer en mixant créativité, humour et styles musicaux tels que le hip-hop, le rap et le dangdut.

NL Wayang Hip-Hop is een hedendaagse vorm van het klassieke Javaanse Wayang Kulit schaduwtheater, gebaseerd op de traditionele grappige interlude of gara-gara en op hedendaagse muziek.

Doel is om deze uitzonderlijke traditie te bewaren voor een jong publiek en verder te ontwikkelen via een mix van creativiteit, humor, en muziekstijlen als hiphop, rap en dangdut.

EN Wayang Hip-Hop is a contemporary form of the classic Javanese Wayang Kulit shadow theatre, based on the traditional comical interlude, or gara-gara, and contemporary music. The goal is to preserve this exceptional tradition for a young audience and to further develop it through a mix of creativity, humour and music styles such as hiphop, rap and dangdut.

20:00

I WAYAN GDE YUDANE & GAMELAN WRDHI SWARAM

AQUIFERS, NEW MUSIC FOR GAMELAN

FR I Wayan Gde Yudane est l'un des plus grands compositeurs contemporains pour le gamelan. Il est aussi l'un des plus grands représentants de la musique expérimentale en Indonésie et compose autant pour le gamelan balinais que pour les ensembles à cordes, chœurs et groupes électroacoustiques occidentaux. Il produit aussi de la musique pour films, pièces de théâtre et installations artistiques. Accompagné de l'ensemble Gamelan Wrdhi Cwaram, il interprète *Aquifers*, l'un des chefs-d'œuvre du gamelan actuel. Ce paysage sonore, fait de monts abrupts et de chutes vertigineuses, démontre que le gamelan est toujours bien vivant et ancré au XXIe siècle.

Le concert est suivi de danses traditionnelles balinaises, accompagnées de gamelan. Dès que le masque est posé sur sa tête, le danseur du *jauk longor* se transforme en démon terrifiant. Avec ses yeux écarquillés, son sourire sardonique, sa grosse moustache noire, sa masse de cheveux ébouriffés et ses

NL I Wayan Gde Yudane is een van de grootste hedendaagse componisten voor gamelan. Hij is ook een van de belangrijkste exponenten van experimentele muziek in Indonesië, en schrijft even makkelijk voor de Balinese gamelan als voor Westerse strijkensembles, koor,

longs ongles acérés, il sort droit d'un cauchemar. La danse du démon est connue pour être une des variantes les plus complexes de la danse des masques, car le danseur doit imiter à la perfection les mouvements larges et violents du démon, donnant l'impression qu'il peut à chaque moment bondir sur l'audience pour la dévorer.

La deuxième danse est le *topeng werda lumaku* ou *topeng tua* - la danse des masques du vieil homme. Le danseur représente un vieux sage aristocrate remémorant sa jeunesse. Sa démarche est lente et hésitante, il lève sa manche pour essuyer la transpiration de son front, ses longs cheveux gris et ses doigts bagués tremblotant faiblement sous l'effort. Même si la danse est lente et faussement simple, elle est un véritable tour de force physique pour le danseur. Celui-ci doit avoir les bras levés durant toute la représentation, contrôler ses moindres pas et bouger chaque doigt individuellement afin d'exprimer ses états d'âme.

en elektroakoestische bezetting. Hij levert ook muziek voor films, theaterstukken en artistieke installaties. Met het Gamelan Wrdhi Cwaram ensemble brengt hij *Aquifers*, een van de meesterwerken van de hedendaagse gamelan. Dit uitgestrekt geluidslandschap, vol steile bergen en

duizelingwekkende dalen, bewijst dat de gamelan ook in de eenentwintigste eeuw springlevend en relevant is.

Na het concert volgen traditionele Balinese dansen, begeleid door een gamelan:

Zodra hij het masker op zijn hoofd zet, verandert de danser van de *jauk longor* in een angstwekkende demon. Met zijn wijd opengesperde ogen, zijn sardonische grijns, zijn grote zwarte snor, zijn rechtopstaande haardos en zijn lange, scherpe nagels, lijkt hij rechtstreeks uit een nachtmerrie te komen. De dans van de demon is een van de meest ingewikkelde maskerdansen, want de danser moet de overdreven, gewelddadige bewegingen van de demon perfect uitvoeren en

EN I Wayan Gde Yudane is one of the greatest contemporary gamelan composers. He is also one of the most important exponents of experimental music in Indonesia, and is equally at home composing for Balinese gamelan as he is writing for Western string ensembles, choirs, and electro acoustic set-ups. He also writes music for films, plays and artistic installations. With the Gamelan Wrdhi Cwaram ensemble he performs *Aquifers*, one of the masterpieces of contemporary gamelan. This vast soundscape, full of steep mountains and breath-taking valleys, proves that even in the twenty-first century gamelan is not just relevant, but quite literally alive and kicking!

The concert will be followed by traditional Balinese dances, to gamelan music:

As soon as the mask is placed on his head, the *jauk longor* dancer is transformed into a terrifying demon. He resembles something straight out of a nightmare, with his wide-open

tegelijk de indruk wekken dat hij elk moment in het publiek kan springen om het te verscheuren.

De tweede dans is de *topeng werda lumaku* of *topeng tua* - de maskerdans van de oude man. De danser stelt een oude, wijze edelman voor die aan zijn jeugd terugdenkt. Hij beweegt traag en aarzelend, hij tilt zijn mouw op om het zweet van zijn gezicht te vegen, zijn lange, grijze haar en zijn vingers vol ringen trillen licht door de inspanning. De dans is traag en oogt eenvoudig, maar de danser voert een echte fysieke krachttoer uit. Hij moet de hele dans lang de armen omhoog houden, elke stap perfect beheersen en hij moet alle vingers apart bewegen om zo zijn gemoedsgesteldheid uit te drukken.

eyes, his sardonic smile, his large black moustache, his mass of tousled hair and his long sharp nails. The demon's dance is regarded as one of the most difficult variants of the masked dance, as the dancer must imitate the demon's exaggerated and violent movements to perfection, giving the spectators the impression that he can leap into the audience at any time and devour them.

The second dance is called *topeng werda lumaku* or *topeng tua* - the masked dance of the old man. The dancer embodies an old wise nobleman, looking back on his youth. His gait is slow and hesitant. As he raises his sleeve to wipe the sweat from his brow, his long grey hair and ringed fingers tremble weakly with the effort. Even though the dance is slow and looks deceptively simple, it requires a real tour de force from the dancer who must keep his arms raised during the entire performance, control every one of his steps and movements and move every finger individually to express his mood.

WORLD MUSIC 2018

13.01	Soud Massi	22.02	Karima Skalli & Ens. Rachid Zeroual	30.03	Omar Sosa & Seckou Keita feat. Gustavo Ovalles
14.01	Marta Gomez	28.02 - 03.03	Flamenco Festival	18.04	Anouar Brahem, Dave Holland, Jack DeJohnette, Django Bates
17.01	Aloysius Suwardi	09.03	Liliana Herrero	19 - 21.04	Balkan Trafik Festival
19.01	Ballaké Sissoko & Vincent Segal	10.03	Aynur	26.04	Abdellatif Laabi, Naziha Meftah & Driss El Maloumi
20.01	Şanlıurfa Ensemble	23.03	Lucibela	12.05	Hariprasad Chaurasia
21.01	Rumba Lumumba	24.03	Zad Moutaka & Ens. Mezwej	26.05	Ahmed Meter & Necati çelik
13.02	The Grand Chinese New Year Concert	28.03	Okna Tsahan Zam & Bayambajargal Gombodorj		
16.02	Carlou D				

WWW.BOZAR.BE/WORLD

THEATRE & DANCE

WORLD ON STAGE

15–18 MAR. '18

WELCOME TO IRAN: FOCUS ON PERFORMING ARTS

VIDEO CALL 2 - Pantea Armanfar
 FLIGHT N° 745 - Marjan Poorgholamossein
 PINK CLOUD - Keyvan Sarreshteh/Hassan Madjooi
 MEDEA - Fariborz Karimi
 SPECIAL RELATIVITY - Samaneh Zandinejad
 CHANTE AVEC MOI - Afsaneh Nouri