

RE Romaeuropa Festival 2022 F

PRIMA NAZIONALE

Robyn Orlin Moving Into Dance

*WE WEAR OUR WHEELS WITH PRIDE
AND SLAP YOUR STREETS WITH COLOR...*

05.II-06.II / Teatro Vascello

WE WEAR OUR WHEELS WITH PRIDE AND SLAP YOUR STREETS WITH COLOR ... WE SAID 'BONJOUR' TO SATAN IN 1820 ...

Robyn Orlin ha spesso parlato delle dimostrazioni di danza tradizionale organizzate dai proprietari delle miniere intorno a Johannesburg, a cui da piccola, nei fine settimana, partecipava insieme alla madre: queste gare dove i minatori (ovviamente neri) si esibivano davanti a un pubblico prevalentemente bianco sono state, secondo la coreografa, uno dei momenti in cui «ho imparato molto sulla danza e ho forgiato le mie prime opinioni politiche». Proprio in omaggio a queste danzatrici e danzatori, all'esperienza fondante che deve loro, nel 2004 la coreografa ha diretto il film *Hidden Beauties, Dirty Histories*.

Ma è il forte impatto di un altro ricordo d'infanzia legato al periodo dell'apartheid ad aver ispirato la sua più recente creazione coreografica: quello dei riscìò zulù, abbondanti nelle strade di Durban e nella regione del KwaZulu-Natal, i cui "spingitori" (o meglio tiratori) con il loro incedere saltellante «sembravano danzare con i corpi sospesi in aria».

Nonostante le rigide normative che regolavano questa pratica coloniale, i conducenti dei riscìò gareggiavano nell'inventiva personalizzando i loro carri (nella misura in cui potevano farlo, non essendone i proprietari) e i loro costumi (tuniche rifinite con frange e ricamate con perle multicolori, utilizzando motivi tradizionali della cultura zulù) ma soprattutto i loro copricapi a volte di dimensioni monumentali, fatti di piume, perle, semi e corna di vacca. L'interpretazione comune delle corna (elemento che identificava i tiratori di riscìò con i tori) era che fossero sia un segno di dignità che di potere per coloro che le indossavano e tuttavia non potevano non simboleggiare anche lo status di chi le indossava, uno sfruttamento che trasformava l'uomo quasi in animale da soma.

La bellezza visiva di questi ornamenti ha quindi un rovescio della medaglia e nasconde una "storia sporca", profondamente sepolta nell'inconscio collettivo, ancora di più in un presente in cui i riscìò sono divenuti attrazione turistica, un "modo meraviglioso per scoprire il Golden Mine", il tratto di lungomare tanto decantato dalle guide turistiche.

Con la sua pièce, concepita come un monumento o un memoriale, Robyn Orlin vuole mettere in luce tutte le sfaccettature passate e presenti dei riscìò zulù, tenendo conto delle loro origini inseparabili dall'epoca della colonizzazione. La coreografa intende rendere omaggio alla loro bellezza, eleganza e solidarietà, dimostrando che queste qualità sono la loro peculiare espressione di resistenza. Scavando nella loro appropriazione maliziosa, sublimazione, ironia e auto-ironia, Orlin celebra il loro rifiuto di mettere in compromesso la propria stessa dignità.

Myriam Blœdé

ANA'S INTRODUCTION

First Chant

Ndikumbule Emandulo
Sikhumbule Emandulo

2nd Chant

Sinxiba Amavili Ethu NgeBongo
Siqwaba Izitrato Zenu Ngebala.
Sithi Molo Mtyoli.
Ngonyaka ka1820.

Hummm Hummmm ...
Please join us ! our ancestors have
arrived ... but somehow your ancestor
Goethe hasn't joined us.

Please help me to reach him !
Hummmmm Hummmmm

Join us everybody ! Everyone from the
back to the front !

Don't be shy, express yourself !
Join in !

We are getting there !
I can feel Goethe is about to arrive
Carry on !
AAAAHhhhh now I can feel it !

Primo canto

Ricordo i giorni antichi
Ricordiamo I tempi passati

Secondo canto

Portiamo le nostre route
con orgoglio.
Schiaffegiamo le vostre strade
con il Colore.

Diciamo Buongiorno Satana.
Nell'anno 1820.

Hummm Hummmm ...
Unitevi a noi! I nostri antenati sono
arrivati... ma in qualche modo il vostro
antenato Goethe non si è unito a noi.

Per favore, aiutatemi a raggiungerlo!
Hummmmm Hummmmm

Unitevi a noi tutti! Tutti, da dietro
a davanti!

Non siate timidi, esprimetevi! Unitevi
a noi!

Ci stiamo arrivando!
Sento che Goethe sta per arrivare.
Continuate!
AAAAHhhhh ora lo sento!

DUDULA

Ye uNkundzi uyadudula,
Ye Nkunzi uNamandla.

Chorus:
Dudula Dudula Dudula Dudula
(Dances Sell themselves at the Pole) :
Introducing Mphakamise!
(The Lifter)
Introducing Blaksam!
(The Beater)
Introducing UKhozi! (The Eagle)
Introducing Mqamuli!
(The Short Cut)
Introducing Ngwedi! (The Moon)
Introducing Tau! (The Lion)

Nkunzi sta spingendo forte,
Nkunzi ha forza

Coro:
Spingere, spingere, spingere, spingere
(Le danze si vendono al palo):
Vi presentiamo Mphakamise!
(Il sollevatore)
Presentazione di Blaksam!
(Il battitore)
Presentazione di UKhozi! (L'aquila)
Presentazione di Mqamuli!
(La scorciatoia)
Presentazione di Ngwedi! (La luna)
Presentazione di Tau! (Il Leone)

SELLING OF RICKSHAWS

1. *Oscar Buthelezi*

Hello hi Madam Hello hi Sir
My name is MPHAKAMISE the best
Rickshaw in the whole world.
Is there Anyone who want to take a
ride with me ?? anyone ?? going once ...
This is what you are going to feel and
experience when I go down, you go up
and when I go up you how down ! how
amazing !
Wait, I think I found someone, it is you
madam !?
But all I need you to do is "ROCK
FORWARD AND BACK"
Have your lipstick and phone so that
you can take selfies during our ride.
We are going to my fairy land where
rivers flow with milk and Honey.
And hold on very tight...
Here we gooooooooooooooo
Shenge -sokalisa-mnyamane
-sondiya-buthelezi...

2. *Eugene Mashiane*

Ohhhh yes, my name is Blacksam
the best rider in the city.
Anyone who wants to take a ride
with me, don't worry I will take you to
paradise
I think I found someone: thank your
Mister. You such a life saver.
Don't worry i also give 50% OFF
meaning you pay one, you get one for
free.
I even have a mini bar inside
my rickshaw.
But I only need you to do just rock
forward and back.

1. *Oscar Buthelezi*

Salve signora Salve signore
Il mio nome è MPHAKAMISE il miglior
risciò in tutto il mondo.
C'è qualcuno che vuole fare un giro
con me?? nessuno?? una volta che va ...
Questo è ciò che sentirete e
sperimenterete quando io scenderò,
voi salirete e quando io salirò voi
scenderete! Che meraviglia!
Aspetta, credo di aver trovato
qualcuno, è lei signora!?
Ho solo bisogno che tu faccia avanti
e indietro
Prendi il tuo rossetto e il tuo telefono
per poterti fare dei selfie durante
il nostro viaggio.
Stiamo andando nella mia terra
fatata dove i fiumi scorrono con latte
e miele.
E tieniti forte...
Eccoci qua!
Shenge -sokalisa-mnyamane
-sondiya-buthelezi...

2. *Eugene Mashiane*

Ohhhh sì, mi chiamo Blacksam
sono il miglior pilota della città.
Chiunque voglia fare un giro con me,
tranquillo, ti porterò in paradiso.
Credo di aver trovato qualcuno:
ringrazia il tuo Signore. Sei proprio un
salvatore di vite.
Non preoccuparti, offro anche il 50%
di sconto, il che significa che paghi
uno e ne ricevi uno gratis.
Ho anche un minibar all'interno
del mio risciò.
Ma ho solo bisogno che tu faccia
un dondolio avanti e indietro.

SELLING OF RICKSHAWS

3. *Sunnyboy Motau*

Hello Hi
I am Ukhozi (eagle) the Flying horse all
the way from Durban Umlaziiii
And I am looking for one better
customer. Anyone?
Ahhhhhhh Madam/sir welcome to my
Rickkyyyy
All I need from you place your arms
behind your head, smile and rock
forward and back
Remember madam/sir this is a free
ride its already paid for.
Your smiles will take you
up and down
up and down
then we go fasterrrrrrr all the way to
Durbannnn
Haii wena mqamuli

4. *Sbusiso Gumede*

Ayi wemlungu. You need to stop with
these bikes, motor bikes, scooters
even metro.
Stop before you run out of creativity.
By the way my name is Mqamuli the
rickshaw who makes life where they
say there's no life.
I'm looking for someone who will
take a ride with Me so we can go to
Mars and start a new life there and
make sure that there's no COVID and
Monkey pox.
Now rock forward and back.
(Mqamuli on the Pole) We get to Mars
mlungu I'll show you my secret tree
and teach you how to speak isiZulu
Mlungu...
The One that takes short cuts, to
get you to your destination faster.
Anyone is welcome to ride with me.
I take Pride of Being umZulu.

3. *Sunnyboy Motau*

Ciao
Sono Ukhozi (aquila), il cavallo volante
proveniente da Durban Umlaziiii
E sto cercando un cliente migliore.
Qualcuno?
Ahhhhhhh Signora/signore benvenuta
nel mio Risciòòòò
Tutto quello che mi serve da lei è
che metta le braccia dietro la testa,
sorrída e si dondoli avanti e indietro.
Ricorda signora/signore che questa è
una corsa gratuita, già pagata. I tuoi
sorrisi ti porteranno
su e giù
su e giù
poi andremo più velociiiiiiiiiii fino a
Durbannnn
Haii wena mqamuli

4. *Sbusiso Gumede*

Ayi wemlungu. Devi smetterla con
queste biciclette, moto, scooter e
persino metro.
Basta prima di esaurire la creatività.
A proposito, mi chiamo Mqamuli, il
risciò che fa la vita dove dicono che
non c'è vita.
Sto cercando qualcuno che voglia
fare un giro con me per andare su
Marte e iniziare una nuova vita lì e
assicurarsi che non ci siano COVID e
vaiolo delle scimmie.
Ora dondola avanti e indietro.
(Mqamuli sul Polo) Se arriviamo su
Marte, ti mostrerò il mio albero
segreto e ti insegnerò a parlare
isiZulu Mlungu...
Quello che prende le scorciatoie,
per portarti a destinazione più
velocemente. Chiunque è il benvenuto
a viaggiare con me.
Sono orgoglioso di essere umZulu.

SELLING OF RICKSHAWS

5. *Lesego Dihemo*

Take this phaaaaa
Ekse hello hola I am the Moon
Come and take a ride with me
but i won't take you for shopping
No swiping and No spending
your Euro's
Imagine that....
Now who wants to take
a jolly ride with me
Who wants to take a jolly ride with me
Youx3
Ah thank you for choosing my ride
Now all I need you to do is rock
forward and back
But I won't take you for shopping
No Breshka, No H&M
and Louis Vuitton
Oh and no Chanel either
But you know where I can take you to?
I can take you to my Sun
that Shines in winter
Are you still ok ?
am I not too fast????

6. *Teboho Letele*

Hello hi, hello hi
I go by the Name of Ntate Tau
(Mr Lion).
I'm the tallest Rickshaw ever
in the whole world.
I am looking for someone
to ride with me,
Anyone?
Going once, twice, three times
a lady...
Thank you for taking a ride with me.
All you have to do is rock forward
and back.
I am taking you to mountains of
Botshabelo, to do rock climbing
wearing your Crockett & Johns

5. *Lesego Dihemo*

Prendi questo phaaaaa
Ekse ciao hola io sono la luna
Vieni a fare un giro con me
ma non ti porto a fare la spesa
Nessun passaggio e nessuna
spesa dei tuoi euro
Immaginalo....
Ora chi vuole fare
un giro allegro con me
Chi vuole fare un giro allegro con me
Tu x3
Ah grazie per aver scelto il mio giro
Ora tutto ciò che devi fare è oscillare
avanti e indietro
Ma non ti porterò a fare shopping
Niente Breshka, niente H&M
e Louis Vuitton
Oh e nemmeno Chanel
Ma sai dove posso portarti?
Posso portarti al mio sole
che splende in inverno
Stai ancora bene?
non sono troppo veloce????

6. *Teboho Letele*

Ciao ciao, ciao ciao
Mi chiamo Ntate Tau (Mr Lion).
Sono il riscio più alto del mondo.
Sto cercando qualcuno
che viaggi con me,
Qualcuno?
Una, due, tre volte per signora...
Grazie per aver fatto un giro con me.
Tutto quello che devi fare è dondolare
avanti e indietro.
Ti porterò sulle montagne di
Botshabelo, per fare arrampicata
indossando il tuo Crockett & Johns

HASHISHI SECTION

1. *Oscar Buthelezi*

Zulu Clan Names and Horse Sounds
(can't be translated)

2. *Eugene Mashiane*

The tub that gave birth(life) to the world.
That one who goes to the people
for the people.
The one who does not have a basket
doesn't enter the market
And that one without a cow
doesn't eat meat

3. *Sunnyboy Motau*

(Direct translation clan names)
(can't be translated)
You know a pig is afraid of a kiss,
it takes it and puts it in the mud just
to judge with the goat's chin.
Eagle run rand un and give light to the
city of gold.
Come take a winged eagle
with winged wings.
As it's spreads its wings and fly high
in the sky to see the beauty of nature.

4. *Sbusiso Gumede*

Zulu Clan Names and Sounds
(can't be translated)

5. *Lesego Dihemo*

Zulu Clan Names and Sounds
(can't be translated)

Moon rain Moon rain
Let the rain pour
Moon rain moon rain
Ekse

6. *Teboho Letele*

Hey Banna, hey hey Banna
Hey men, hey hey men

1. *Oscar Buthelezi*

Nomi di clan Zulu e suoni di cavalli
(non traducibili)

2. *Eugene Mashiane*

La fonte che ha dato vita al mondo.
Quello che va dalla gente per la gente.
Chi non ha un cesto non entra
nel mercato.
E chi non ha una mucca
non mangia carne.

3. *Sunnyboy Motau*

(Nomi di clan non può
essere tradotto)
Sai che un maiale ha paura di un
bacio, se lo prende e lo mette nel
fango solo per poter giudicare
con il mento della capra.
Aquila corri rand un e dai luce
alla città d'oro.
Vieni a prendere un'aquila
con le ali alate.
Mentre spiega le ali e vola in alto
nel cielo per vedere la bellezza
della natura.

4. *Sbusiso Gumede*

(Nomi di clan non può
essere tradotto)

5. *Lesego Dihemo*

(Nomi di clan non può
essere tradotto)

Pioggia di luna Pioggia di luna
Lasciate che la pioggia scrosci
Pioggia di luna pioggia di luna
Ekse

6. *Teboho Letele*

Ehi Banna, ehi Banna
Ehi uomini, ehi ehi uomini

Eish eish eish eish
I'm no longer a Rickshaw
I'm now an Uber driver.
I have moved with the times.
I have black Tuxedo and a bowtie
and I have bottle of water and
caramel sweets for my clients.
But Eish, same old same old struggle...
Same old struggle...
Same old struggle.

Eish eish eish eish
Non sono più un riscio
Ora sono un autista di Uber.
Sono al passo con i tempi.
Ho uno smoking nero e un papillon
e ho bottiglie d'acqua e caramelle
per i miei clienti.
Ma Eish, la solita vecchia lotta...
La solita vecchia lotta...
La solita vecchia lotta.

LAST SONG

Molo Mlungu, Molo Mrs

Saluti Uomo Bianco, Salve Signora

Ndiyayifuna Imali yam

Voglio i miei soldi

Yimalini?

Quanto?

Ponti eneshumi, Enesheleni ezintlanu.
(R3.50c) (0,25 Euros)

Dieci sterline, cinque scellini.
(R3.50c) (0,25 euro)

ROBYN ORLIN è nata nel 1955 a Johannesburg. Soprannominata in Sud Africa "irritazione permanente", svela, attraverso il suo lavoro, la realtà difficile e complessa del suo Paese incorporando differenti linguaggi artistici come il testo, il video e le arti visive, componenti di una forte teatralità riflessa nel suo vocabolario coreografico. Nel 2003 ha ricevuto il Laurence Olivier Award per la sua pièce *Daddy, I've seen this piece six times before and I still don't know why they're hurting each other* considerato uno dei capolavori della danza odierna. In coproduzione con INA e ARTE, ha realizzato, nel 2004, il suo primo film: *Hidden beauties, dirty histories*. Il 23 aprile del 2007 ha messo in scena *L'Allegro, il pensoso ed il moderato* di Handel all'Opéra National de Paris. Nel giugno del 2008 all'Opéra Comique di Parigi è la volta di *Porgy & Bess*. *Beauty remained for just a moment then returned gently to her starting position ...* (2012) creato per Moving Into Dance Mophatong è stato lo spettacolo di apertura della stagione sudafricana in Francia nel maggio 2013. Orlin è stata nominata Cavaliere dell'Ordine Nazionale al Merito nel 2009 e Cavaliere delle Arti e delle Lettere nel 2015. *At the same time we were pointing a finger at you* ..un'opera teatrale con i danzatori e le danzatrici dell'Ecole des Sables, diretto da Germaine Acogny, è stata creata nel 2014 al Festival d'Avignone e *And so you see ...* al Festival Montpellier Danse nel giugno 2016 con Albert Khoza. Nel 2017 ha creato *Oh Louis... we move from the ballroom to hell while we have to tell ourselves stories at night so that we can sleep...* per Benjamin Pech, ex Etoile dell'Opera Nazionale di Parigi e con il musicista Loris Barrucand. Nell'aprile 2018 Robyn Orlin ha coreografato *Pygmalion* di Rameau, in residenza all'Opera di Digione, in collaborazione con Emmanuelle Haïm per la direzione musicale. Per la prima volta nella sua vita, ha messo in scena una pièce teatrale: *Les Bonnes* dal testo di Jean Genet e il film di Christopher Miles, creato al Théâtre de la Bastille di Parigi durante il Festival d'Automne 2019.

MOVING INTO DANCE MOPHATONG (MIDM) è stata fondata da Sylvia "Magogo" Glasser nel 1978 nel garage della sua casa a Johannesburg come compagnia di danza non razziale e forma di resistenza all'apartheid. Nel 2010 è stata premiata dal Ministro delle Arti e della Cultura come una delle "leggende viventi" femminili del Sud Africa nel settore delle Arti e della Cultura. MIDM è diventata una compagnia di danza professionale di livello mondiale con un corso di formazione a tempo pieno e ampi programmi di sensibilizzazione. Da 41 anni, questa compagnia presenta un'esperienza di danza contemporanea unica ed è stata elogiata a livello nazionale e internazionale per le sue abilità artistiche, la sua vitalità e l'innovazione in ambito coreografico. Attraverso i suoi programmi di formazione MIDM ha fornito borse di studio a centinaia di studenti svantaggiati che non avrebbero avuto altrimenti accesso a un percorso professionale. Molti dei diplomati MIDM sono diventati artisti e coreografi di successo.

La MID Professional Dance Company si caratterizza per la fluidità del proprio linguaggio coreografico che estende i limiti del corpo umano per produrre narrazioni e danze ispirate e bellissime. Riconosciuta a livello internazionale come un incubatore da cui nascono una moltitudine di danzatrici e danzatori, coreografe e coreografi, MID è stata riconosciuta come un'organizzazione vocata allo sviluppo e da cui nasce una compagnia di danza molto acclamata. Una compagnia di danza africana contemporanea capace di produrre una fusione originale di movimento, rituale e musica africana e dei linguaggi della danza contemporanea occidentale. MID intende creare dei lavori stimolanti ma accessibili, dinamici, energici ed emozionanti e continua a ispirare e sfidare il pubblico oltre ogni classificazione di cultura, classe sociale ed età in tutto il Sud Africa. I suoi spettacoli sono stati apprezzati in Africa, Malesia, Europa, Sud America, Asia, Australia, Stati Uniti e Canada.

UKHOIKHOI è un progetto musicale capace di racchiudere differenti linguaggi artistici come l'opera, i canti indigeni, la poesia di lode utilizzando una varietà di strumenti tradizionali e contemporanei per creare un suono afro-futuristico, unico, radicato nel passato, esistente nel presente e già pronto a canalizzare il futuro dell'Africa. Pensato come un progetto "elettronico indigeno", uKhoiKhoi nasce dalla collaborazione tra il musicista e compositore Yogin Sullaphen e la cantante e artista performativa Anelisa Stuurman. Il duo vive a Johannesburg, in Sud Africa, e si è formato a metà del 2019. Il suo nome è un inno all'eredità condivisa di KhoiSan, tra le tribù originarie dell'Africa meridionale.

RE Romaeuropa Festival 2022 F

Robyn Orlin - Moving Into Dance
*WE WEAR OUR WHEELS WITH PRIDE
AND SLAP YOUR STREETS WITH COLOR...*

DI: Robyn Orlin

CON I DANZATORI DI

Moving Into Dance Mophatong:

Sunnyboy Motau, Oscar Buthelezi,
Eugene Mashiane, Lesego Dihemo,
Sbusiso Gumede e Masego Moloto

VIDEO:

Eric Perroys

COSTUMI:

Birgit Neppi

LUCI:

Romain de Lagarde

MUSICA ORIGINALE:

Yogin Sullaphen e Anelisa Stuurman

TOUR MANAGER:

Thabo Pule

STAGE MANAGER:

Jean-Marc L'Hostis

PRODUZIONE:

City Theater & Dance Group,
MIDM – Moving into Dance Mophatong
e Damien Valette Prod

COPRODUZIONE:

Festival Montpellier Danse, Tanz im
August – 32. Internationales Festival Berlin,
Chaillot – Théâtre National de la Danse,
Le Grand T- Théâtre de Loire-Atlantique,
Charleroi Danse – Centre chorégraphique
de Wallonie – Bruxelles, Théâtre Garonne –
Scène européenne, Château-Rouge – scène
conventionnée d'Annemasse

CON IL SOSTEGNO DI:

DRAC Ile-de-France

AMMINISTRAZIONE, BOOKING:

Damien Valette

COORDINAMENTO:

Louise Bailly

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Con il contributo

Main Media Partner

