

Mamela Nyamza ^{Johannesburg}

HATCHED ENSEMBLE

dance
KVS BOL
1h10

KVS^{BXL}

KUNSTENFESTIVAL DE CARTE
KUNSTENFESTIVAL DE CARTE
KUNSTENFESTIVAL DES ARTS

Presentation: Kunstenfestivaldesarts, KVS

Concept, choreographer and director: Mamela Nyamza |

Performers: Kirsty Prettygirl Ndawo, Kearabetswe Michelle Mogotsi, Khaya Ndlovu, Thamsanqa Tshabalala, Tania Mteto, Itumeleng Sifiso Chiloane, Amohelang Reitumetse Rooiland, Noluyanda Florence Mqulwana, Sonia Zandile Constable, Thimna Sitokisi | Opera singer: Litho Nqai | Multi instrumentalist: Azah "Given" Mphago | Technical manager: Thabo Pule | Costume co-designers: Mamela Nyamza & Bhungane Mehlomakulu

Coproduction: National Arts Festival (Makhanda, South Africa) supported by: The National Arts Council of South Africa

11.05

20:00

12.05

20:00

+ AFTERTALK

13.05

20:00

NL

Wanneer jij degene bent die, onmogelijke geschiedenissen meedragend, consistent bent geweest in je houding van protest en waakzaamheid;

Wanneer jij degene bent die je kunst openstelt voor buitenwereldse gidsen, die je elegantie zouden moeten vertoren en ontwrichten;

Wat maak je – op een eisende en doelbewuste manier –, dat alles van jezelf bevat en tegelijkertijd alles weggeeft?

“Het oorspronkelijke stuk begon zijn reis met een droom van rood: dat levendige rood [...] staat voor mij voor liefde, gevaar, maar ook mijn eigen ‘bebloede’ relatie met dingen.”*

Mamela Nyamza maakte *Hatched* voor het eerst in 2007, als een solowerk. Haar toen nog jonge zoon, Amkele Mandla, voegde zich bij haar op het podium met kleurpotloden en papier, druk aan het kleuren terwijl zijn moeder optrad met waslijn en wasknijpers, op spitzen. Een lyrisch maar direct statement dat zowel de ostensieve inhoud van het stuk weerspiegelt als de veeleisende vermenging van het persoonlijke en professionele voor een jonge zwarte vrouw in Zuid-Afrika.

“Ik kom uit een balletachtergrond die mij als zwarte danseres niet accepteert. In de dansdiscipline zelf worden dansers altijd neergehaald en daar heb ik mijn hele carrière tegen gevochten.”*

Mamela Nyamza’s levenslange onderhandeling over haar performende lichaam en haar professionele zelf is gedreven door het gevecht voor middelen, erkenning en waardigheid.

In het Zuid-Afrika van de Apartheid, waar zwarte mensen werden gedegradeerd tot ‘derderangs’ burgers, maakten structureel racisme en dagelijks racistisch onrecht streven naar excellentie in de dansdiscipline tot een zware taak. Deze obstakels bestonden niet alleen op het niveau van middelen, toegang en netwerk, maar ook in de cul-

* Interview Mamela Nyamza door Alx Phillips, geplaatst 7 juni 2016 <https://lookingfordrama.com/2016/06/3608/>

tureel-psychologische onderbouw van ballet en van dans als geïnstitutionaliseerde culturele vorm in bredere zin. De ballettraining voor jonge lichamen refereert in vorm en lijn aan canonicke witte lichamen: de perfectie van een strak gebonden dot waarbij het rechte haar plat op de hoofdhuid ligt en in een kleine bol op het hoofd draait. De lichaamsstructuur geeft een vage indruk van slanke, strakke spieren.

In Zuid-Afrika is Mamela Nyamza een van onze gerespecteerde hedendaagse choreografen, die dans een nieuwe vorm heeft gegeven die aansluit bij de vormen, spieren en littekens van het zwarte Zuid-Afrikaanse lichaam en de zwarte Zuid-Afrikaanse ervaring. Ze heeft haatuitingen tegen vrouwen en queers meegemaakt, zowel in haar eigen leven als in dat van haar familie. Ze heeft haar stem verheven tegen onrechtvaardigheid, heeft nieuwe generaties ballet geleerd, heeft lokaal dansprogramma's gecreëerd en heeft ons internationaal weer op de kaart gezet.

In 2018 bracht ze *Hatched* opnieuw, met hetzelfde rood, dezelfde lichamelijke en ontroerende aanwezigheid. Amkele, nu 18 jaar oud, voegt zich op een later moment bij haar op het podium. Nu een jonge man, richt hij zich op het publiek en rapt terwijl zijn moeder een stapje terug doet, maar niet weggaat.

Door het solowerk om te vormen tot een ensemble, breidt Mamela het idee van nageslacht dat in de eerste versie van het werk werd onderzocht uit van het persoonlijke naar het professionele veld.

“Ik heb ze zelf uitgezocht... omdat ik heb gezien hoe die balletdansers die zwart zijn, vaak opgeven en stoppen.

[...] Een van hen kwam van dezelfde school waar ik vandaan kom in Kaapstad in Gugulethu, ik heb aan haar lesgegeven toen ze 6 jaar oud was.

[...] Het stoorde me een beetje als artieste
Waarom geven die balletartiesten altijd op?

[...] Dus ik had zoiets van Oh God! Ik moet dit werk doen, ik moet dit werk doen.
Degene aan wie ik in 2006 les gaf, [...] zij zit in *HATCHED [ENSEMBLE]* weet je, en voor mij is het net een levenscirkel.

Ik ben werkelijk verheugd haar weer tot leven te zien komen, op een andere manier.

[...] Ik had 4 weken met ze.
Meer tijd had ik niet, ik ging er direct mee aan de slag.
Sommigen hadden hun spitzen weggegooid.
‘Oh nee, zus Mamela, ik heb geen spitzen meer’.
Ik had zoiets van ‘Oh God, moet ik nu spitzen kopen voor die kinderen of wat!?’
En spitzen zijn duur.

[...] Ik voelde dat ze gretig waren om met me te werken, weet je.
Soms hoor je ‘ik wil Mamela’s werk niet doen omdat je niet veel danst’.
Maar ze waren gretig om het werk te doen dat ik doe.
En dat was opwindend.”**

Bij de première van *HATCHED ENSEMBLE* in Makhanda, Zuid-Afrika, hing de spanning als dichte mist. Vele wasknijpers op lagen tule, schuifelend en schuivend en klikkend met elkaar, de klassieke piano tegenspelend. Lichamen glijden over podium en gender. Terwijl de dansers zich onthulden, floot het publiek hier en daar – tegen het einde stonden ze op hun stoelen te dansen. Tijdens de voorstelling in het Market Theatre in Johannesburg zongen de mensen zelfs mee met de muziek. Hun lichamen resoneerden met elkaar, maakten geluid van plezier. Het publiek hield de dansers en de dansers hielden de ruimte vast.

“Ik heb ze gezegd dat ze niet moeten houden van wat ze doen.
Overdrijf niet met wat je doet.
Kalmeer, overperform niet, perform niet voor mij.
Je weet wel.
Wees jezelf.
Als je in jezelf treedt, kan alles gebeuren.”**

Rucera Seethal, 22 april 2024

** Interview met Mamela Nyamza door Sarah Israel en Rucera Seethal, als onderdeel van *Listening Bodies* podcast project, Refuge Worldwide, gehouden op 23 november 2023. Momenteel niet gepubliceerd.

Rucera Seethal is de artistiek directrice van het multidisciplinaire National Arts Festival in Makhanda, Zuid-Afrika.

BIO

Mamela Nyamza (°1976) is een Zuid-Afrikaanse choreografe en kunstactiviste. Ze volgde een officiële balletopleiding en een vervolgopleiding bij de Alvin Ailey New York School of Dance. Haar baanbrekende werken *The Dying Swan* (1998), *Hatched* (2007) en *The Meal* (2012) zijn autobiografisch en pakken de klassieke dans aan door de traditionele methodes en logica van ballet en hedendaagse dans te deconstrueren. Met haar werken *BLACK PRIVILEGE*, *PEST CONTROL*, *GROUNDED* en *HATCHED ENSEMBLE* neemt ze positie in tegen de onrechtvaardige behandeling van vrouwen en het falen van de kunstinstituten. Aangezien Nyamza's ultieme visie erin bestaat van dans een performancekunst te maken die lichaamspolitiek overbrengt met betrekking tot sociale kwesties en niet te willen entertainen maar te "edutainen", heeft ze haar eigen non-profit gezelschap opgericht: MAMELAS ARTISTIC MOVEMENT.

FR

Quand on est celle qui, porteuse d'histoires impossibles, s'est montrée constante dans sa position de protestation et de vigilance;

Quand on est celle qui ouvre sa création artistique à des guides d'un autre monde, ce qui devrait déstabiliser et déloger son élégance;

Que crée-t-elle, à sa manière exigeante et délibérée, qui contienne tout d'elle et le révèle en même temps ?

« La pièce originale a entamé son parcours par un rêve de rouge : ce rouge vif [...] représente pour moi l'amour, le danger, mais aussi ma propre relation < sanguinolente > avec les choses * . »

Mamela Nyamza a créé *Hatched* une première fois en 2007, en tant que solo. Son fils, Amkele Mandla, encore très jeune à l'époque, la rejoignait sur scène avec des crayons et du papier, et s'affairait à colorier pendant que sa mère se produisait sur les pointes avec une corde et des pinces à linge. Une affirmation lyrique mais directe qui s'adressait à la fois au contenu ostensif de la pièce et à l'entrelacement exigeant de l'intime et du professionnel pour une jeune femme noire en Afrique du Sud.

« J'ai une formation de ballet, une discipline qui ne m'accepte pas en tant que danseuse noire. Dans la discipline de la danse, les danseur·euses sont toujours rabaissé·es, et j'ai combattu cela tout au long de ma carrière * . »

Tout au long de sa vie et aujourd'hui encore, Mamela Nyamza a mené entre son corps performant et son moi professionnel une négociation motivée par la lutte pour des moyens, de la reconnaissance et de la dignité. Dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, où les citoyen·nes noir·es étaient relégué·es au rang de citoyen·nes de « troisième classe », le racisme structurel et les injustices racistes quotidiennes ont transformé sa poursuite d'excellence dans la discipline de la danse en tâche ardue. Ces obstacles ne se

* Interview de Mamela Nyamza par Alx Phillips, publiée le 7 juin 2016 <https://lookingfordrama.com/2016/06/3608/>

limitaient pas qu'aux moyens, aux accès et aux réseaux, mais se dressaient aussi dans les fondements culturels et psychologiques du ballet et de la danse en général, en tant que forme culturelle institutionnalisée. La formation au ballet de jeunes corps prend pour référence la forme et la ligne de corps blancs canoniques : la perfection d'un chignon bien serré où de longs cheveux lisses épousent le crâne et s'enroulent en un petit globe sur la tête, une structure corporelle qui donne une impression de légèreté et de musculature gracile et ferme.

En Afrique du Sud, Nyamza est l'une des grandes figures contemporaines révérees, qui a remodelé la danse pour l'adapter aux formes, aux muscles et aux scarifications du corps noir sud-africain et de ses expériences. Elle a vécu des manifestations de haine à l'égard des femmes et des corps queers, tant dans sa vie que dans sa famille. Elle a élevé sa voix contre l'injustice, a enseigné le ballet aux nouvelles générations, a créé des programmes de danse au niveau local et a effectué des tournées internationales.

En 2018, elle a revisité *Hatched*, avec le même rouge, la même présence physique saisissante. Durant le spectacle, Amkele, entre-temps âgé de 18 ans, la rejoint sur scène. Le désormais jeune homme fait face au public et rappe alors que sa mère recule, mais ne quitte pas le plateau. En revisitant le solo en une pièce d'ensemble, Nyamza étend l'idée de descendance, explorée dans la première version de l'œuvre, du domaine intime au domaine professionnel.

« Je les ai trié-es sur le volet parce que j'ai observé ces danseur-euses de ballet qui sont noir-es, et que je ne les voyais pas poursuivre.

[...] L'une d'entre elles vient de la même école que moi au Cap, à Gugulethu. En fait, je lui ai donné cours lorsqu'elle avait 6 ans et que j'étais la directrice adjointe de la danse dans cette école.

[...] Cela m'a un peu dérangée en tant qu'artiste : pourquoi ces artistes du ballet abandonnent-ils toujours ?

[...] Du coup, je me dis : < oh, mon Dieu ! Il faut que je fasse cette pièce, il faut que je fasse cette pièce. Celle à qui j'ai enseigné en 2006, [...] elle est dans

HATCHED [ENSEMBLE], et pour moi, c'est comme un cercle de vie. »

J'étais vraiment très excitée de la voir ressuscitée, différemment.

[...] Je n'avais que quatre semaines avec elleux. Je n'avais pas plus de temps, donc je me suis lancée d'emblée.

Certain-es avaient jeté leurs chaussons.

« Oh non, M'dameMamela, je n'ai plus de chaussons pour faire des pointes. »

« Oh, mon Dieu, est-ce qu'il me faut acheter des chaussons pour ces mômes, ou quoi ?

Les chaussons de ballet sont chers. »

[...] J'ai senti une envie, une soif de travailler avec moi.

Parfois, il m'arrive d'entendre dire : « je ne veux pas faire les œuvres de Mamela parce qu'on n'y danse pas beaucoup. »

Mais ce groupe aspirait à danser mes pièces.

Et ça, c'était excitant ** . »

Lors de la première de *HATCHED ENSEMBLE* à Makhandu, en Afrique du Sud, la tension était suspendue comme un brouillard tendu sur la scène. Beaucoup de pinces à linge sur des couches de tulle, se mélangeant, se déplaçant et cliquetant, contrariant le piano classique. Les corps glissaient d'un côté à l'autre de la scène et des genres. Courage et équilibre. À mesure que les danseur-euses déferlaient, le public sifflait, ici et là – à la fin, tout le monde s'est levé et a dansé. Lors de la représentation au Market Theatre à Johannesburg, les gens chantaient même sur la musique. Les corps se répondaient, donnant de la voix à leur défoulement et à leur plaisir. Le public tenait les danseur-euses et les danseur-euses tenaient la salle.

« Je leur ai dit qu'il n'était pas nécessaire de leur faire apprécier ou aimer ce qu'ils font.

** Interview de Mamela Nyamza par Sarah Israel et Rucera Seethal, dans le cadre du projet de podcast *Listening Bodies*, Refuge Worldwide, réalisée le 23 novembre 2023. Actuellement non publiée.

N'en faites pas trop.
Calmez-vous, ne cherchez pas à vous surpasser,
ne dansez pas pour moi.
Vous savez ce que je veux dire.
Soyez vous-même.
Quand vous entrez en vous-même, tout peut
arriver ***. »

Rucera Seethal, 22 avril 2024

Rucera Seethal est la directrice artistique du festival multi-disciplinaire National Arts Festival à Makhanda, en Afrique du Sud.

BIO

Mamela Nyamza (°1976) est une chorégraphe et activiste artistique sud-africaine. Elle a suivi une formation de danse classique avant de se perfectionner en intégrant l'Alvin Ailey New York School of Dance. Ses œuvres révolutionnaires *The Dying Swan* (1998), *Hatched* (2007) et *The Meal* (2012) sont des œuvres autobiographiques qui s'attaquent au genre de la danse classique, en déconstruisant les méthodes et la logique traditionnelles du ballet et de la danse contemporaine. Ses autres œuvres *BLACK PRIVILEGE*, *PEST CONTROL*, *GROUNDED* et *HATCHED ENSEMBLE* s'élèvent contre les injustices faites aux femmes et les manquements des institutions artistiques. La vision ultime de Nyamza est d'ériger la danse comme l'art de la performance véhiculant des politiques corporelles sur toutes les questions sociales, et qui n'est pas tant destinée à divertir (*to entertain*) mais à ludo-éduquer (*to edutain*). Pour cela, elle a créé sa propre structure à but non lucratif : MAMELAS ARTISTIC MOVEMENT.

THE ONE WHO CARRIES IMPOSSIBLE HISTORIES

EN

When you are the one who, carrying impossible histories, has been consistent in your stance of protest and watchfulness;

When you are the one who opens your artmaking to otherworldly guides, which should unsettle and dislodge your elegance;

What do you create, in your demanding and deliberate way, which contains all of yourself and at the same time, gives it all away?

“The original piece began its journey with a dream of red: that vivid red [...] to me represents love, danger, but also my own ‘bloodied’ relationship with things.”*

Mamela Nyamza first made *Hatched* in 2007, as a solo work. Her then young son, Amkele Mandla, joined her on stage with crayons and paper, busy colouring while his mother performed with washing line and pegs, on pointe. A lyrical but direct statement speaking both to the ostensive content of the piece, and to the demanding intermingling of the personal and professional for a young black woman in South Africa.

“I come from a background of ballet that does not accept me as a black dancer. In the discipline of dance itself, dancers are always put down, and I have fought that throughout my career.”*

Mamela’s lifelong negotiation of her performing body and her professional self has been driven by the fight for means, recognition and dignity. In Apartheid South Africa where black people were relegated to the status of ‘third class’ citizens, structural racism and daily racist injustices made her pursuit of excellence in the discipline of dance an arduous task. These obstacles have existed not just at the level of means, access and networks, but also in the cultural-psychological underpinnings of ballet and of dance more generally as an institutionalised cultural form. Ballet training to young bodies draws reference in form and line from canonical white bodies: the perfection of a tightly tied

* Interview Mamela Nyamza by Alx Phillips, posted June 7, 2016 <https://lookingfordrama.com/2016/06/3608/>

hair bun where straight hair lies flat on the scalp and twists into a small globe on the head. The body structure a faint impression of lean taut muscle.

In South Africa, Mamela is one of our revered, contemporary greats, reshaping dance to fit the shapes and musculatures and scarification of the black South African body and experience. She has lived through expressions of hatred against women and against queer bodies, both in her life and in her family. She has raised her voice against injustice, has taught ballet to new generations, created dance programming locally, and toured internationally.

In 2018, she revisited *Hatched*, bringing with her the same red, the same physicality and arresting presence. Amkele, at this point 18 years old, joins her on stage at a later moment in the work. A young man now, he faces the audience and raps as his mother steps back, but not away. In reforming the solo work as an ensemble piece, Mamela extends the idea of progeny explored in the first iteration of the work, from the personal into the professional realm.

“I hand-picked them because I have been watching these ballet dancers who are black, not continue.

[...] One of them came from the same school I came from in Cape Town in Gugulethu, I actually taught her when she was 6 years old and I was the Dance Vice Principle in that school.

[...] It kind of bothered me as an artist why are these artists from ballet always like, letting go?

[...] So I'm like Oh God! I need to do this work, I need to do this work. This one that I taught in 2006, [...] she is in *HATCHED [ENSEMBLE]* you know, and for me it's like a circle of life. I've been really excited seeing her coming back to life, differently.

[...] I had 4 weeks with them. I didn't have more time, went straight into it. Some of them had thrown their pointe shoes away 'Oh no, sisMamela, I no longer have pointe shoes' I'm like 'Oh my God, do I have to now buy pointe

shoes for these kids or what!?’
and pointe shoes are expensive.

[...] I felt like there was a hunger from them to work with me, you know.
Sometimes you hear ‘I don’t want to do Mamela’s work because you don’t dance too much’.
But they were hungry to do the work I do.
And that was exciting.”**

At the premiere of *HATCHED ENSEMBLE* in Makhanda, South Africa, the tension hung like taut fog. Many pegs on layers of tulle, shuffling and shifting and clicking with each other, antagonising the classic piano. Bodies slide across stage and gender. Grit and poise. As the dancers unfurled, the audience whistled, here and there – by the end, they were out of their chairs, dancing. At the run at the Market Theatre in Johannesburg, folks were even singing with the music. Bodies respond to each other, giving sound to the release and their pleasure. They hold the dancers and the dancers hold the room.

“I told them, you don’t have to make them like or love what you are doing.
Don’t overdo what you are doing
Calm down,
don’t over perform it, don’t perform for me.
You know.
Be yourself.
When you go inside yourself, anything can happen.”**

Rucera Seethal, 22nd of April 2024

Rucera Seethal is the artistic director of the multi-disciplinary National Arts Festival in Makhanda, South Africa.

** Interview with Mamela Nyamza by Sarah Israel and Rucera Seethal, as part of *Listening Bodies* podcast project, Refuge Worldwide, conducted November 23, 2023. Currently unpublished.

BIO

Mamela Nyamza is a South African choreographer and art activist. Originally trained in ballet, she pursued dance at the Alvin Ailey School in New York. Her groundbreaking works *The Dying Swan* (1998), *Hatched* (2007) and *The Meal* (2012) are autobiographical pieces that tackle the classical genre of dance by deconstructing the traditional methods and logic of ballet and contemporary dance. Her other works, *BLACK PRIVILEGE*, *PEST CONTROL*, *GROUNDED*, and *HATCHED ENSEMBLE*, stand against the injustices faced by women and the miscarriage of justice within arts institutions. Nyamza's ultimate vision is to make dance the genre of performance art that conveys body politics on all social issues, not to entertain but to "edutain". For this purpose, she created her own non-profit company, MA-MELA's ARTISTIC MOVEMENT.

Ook te zien op Kunstenfestivaldesarts / À voir aussi au
Kunstenfestivaldesarts / Also at Kunstenfestivaldesarts

Conversation with Zuleikha Chaudhari

KVS BOL

14.05, 19:00

Idio Chichava

Vagabundus

LE 140

17.05, 20:30

18.05, 20:30 + AFTERTALK

19.05, 20:30

Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula

blue nile to the galaxy around olodumare

LE JACQUES FRANCK

24.05, 20:00

25.05, 18:00

26.05, 20:00

27.05, 20:00

28.05, 19:00

Marlene Monteiro Freitas & Israel Galván

R/TE

ZINNEMA

29.05, 21:00

30.05, 19:00 + AFTERTALK

31.05, 19:00

01.06, 14:00 & 20:00

Centredufestivalcentrum

KVS BOL
Lakensestraat 146 Rue de Laeken
1000 Brussel/Bruxelles
+32 (0)2 210 87 37
tickets@kfda.be

Bar and resto
Open every day, from 14:00

Parties
10.05, Opening Night (Halles de Schaerbeek)
01.06, Closing Night x Zinneke Parade (Halles de Schaerbeek)
+ Concert & Party every Friday & Saturday (KVS)

Ticketbureau/Billetterie/Box office

10.05 — 01.06
Every day, 12:00 — 20:00

Online/En ligne

www.kfda.be/tickets

kfda.be	
facebook	@kunstenfestivaldesarts
instagram	@kunstenfestivaldesarts
tiktok	@kunstenfestivaldesarts
twitter	@KFDABrussels
newsletter	kfda.be/newsletter #KFDA24

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