

R1
T8

THE HEAD
& THE LOAD

WILLIAM KENTRIDGE
PHILIP MILLER

DEUTSCHLANDPREMIERE

Do 09. Aug 20.00 Uhr
Fr 10. Aug 20.00 Uhr
Sa 11. Aug 20.00 Uhr
So 12. Aug 15.00 Uhr

Kraftzentrale, Landschaftspark
Duisburg-Nord

Dauer: ca. 1 h 30 min, keine Pause

Künstler*innengespräch am 10. Aug
im Anschluss an die Vorstellung

Einführung jeweils 45 min vor
Vorstellungsbeginn

Aufführung auf Englisch, Französisch,
Italienisch, Shangaan, Shona, Zulu,
Pedi, Xhosa, Wolof, Madinga und
Swahili mit deutschen Übertiteln

Konzept & Regie: William Kentridge
Komposition: Philip Miller
Co-Komposition, Musikalische Leitung: Thuthuka Sibisi
Choreographie: Gregory Maqoma
Projektionsdesign: Catherine Meyburgh

Kostüme: Greta Goiris
Bühne: Sabine Theunissen
Lichtdesign: Urs Schönebaum, Georg Veit

Sounddesign: Mark Grey

Videobearbeitung: Janus Fouché,
Žana Marović, Catherine Meyburgh
Regiemitarbeit: Luc De Wit

Technische Direktion Ateliers: Chris Waldo de Wet

Video-Orchestrierung: Kim Gunning
Kinematographie: Duško Marović
Orchestrierung: Michael Atkinson,
Philip Miller

VON UND MIT

Schauspieler*innen: Mncedisi Shabangu, Hamilton Dlamini, Nhlanhla Mahlangu, Luc De Wit
Vokalist*innen und Performer*innen: Joanna Dudley, Nhlanhla Mahlangu, Ann Masina, Bham Ntabeni, Siphon Seroto N'faly Kouyate (Kora), Tiale Makhene (Percussion), Vincenzo Pasquariello (Klavier)

Tänzer*innen: Gregory Maqoma, Julia Zenzie Burnham, Thulani Chauke, Xolani Dlamini, Nhlanhla Mahlangu
Vokalensemble: Mhlaba Buthelezi, Ayanda Eleki, Grace Magubane, Blaise Malaba, Ncokwane Lydia Manyama, Caroline Modiba, Tshogofatso Moeng, Mapule Moloi, Lindokuhle Thabede, Mtho Oa Batho (Makudu), Eddie Mofokeng

The Knights: Michael P. Atkinson (Horn), Sam Budish (Percussion), Logan Coale (Kontrabass), Christina Courtin (Violine), Samuel Ewens (Trompete), Mario Gotoh (Viola), Nicolas Jones (Posaune), Andy Kershaw (Tuba), Nathan Koci (Akkordeon), Adrian Miotti (Tuba), David Nelson (Posaune), Alex Sopp (Flöte), Caitlin Sullivan (Cello)

Produziert von: THE OFFICE performing arts + film
Rachel Chanoff, Laurie Cearley, Lynn Koek, Catherine DeGennaro, Noah Bashevkin, Olli Chanoff, Diane Eber, Gabrielle Davenport.

In Zusammenarbeit mit Quarternaire
Produktionsleitung: Brendon Boyd
Technische Direktion: Mike Edelman
Tontechnik: Michele Greco
Inspizienz: Sara Sahin
Leitung Kostüm: Judith Stokart

Schneiderei: Emanuelle Erhard, Bert Menzel, Claudine Grinwis

Assistenz Inspizienz: Lissy Barnes-Flint

Assistenz Bühnenbild: Marine Fleury
Assistenz Atelier: Jacques van Staden

Bühnenmalerei: Anaís Thomas
Fotografie: Stella Olivier
Praktikum: Stephanie Barker, Sigi Koerner

Company Management: Carol Blanco
William Kentridge Studio: Anne McIlleron, Linda Leibowitz, Natalie Dembo

Übertitelspizienz: Barbara Falter
Übersetzung: Vera Neuroth
Technische Projektleitung: Georg Bugiel
Künstlerische Produktionsleitung: Albrecht Größ
Koproduktion und Technik: Team der Ruhrtriennale

The Head & The Load ist ein Auftragswerk der Park Avenue Armory und 14-18 NOW, des UK's arts program for the First World War Centenary, des Massachusetts Museum of Contemporary Art und der Ruhrtriennale. Mit Unterstützung des Holland Festival.

Mit freundlicher Unterstützung der Marian Goodman Gallery, der Goodman Gallery und Lia Rumma Gallery.

Große Unterstützung für die Entwicklung von *The Head & The Load* wurde gewährt von Brenda R. Potter, Daniel R. Lewis, The W.L.S. Spencer Foundation und Jennifer & Jonathan Allan Soros. Weitere Unterstützung von Alessia Bulgari, Agnes Gund und Wendy Fisher. Zusätzliche Unterstützung von der JKW Foundation, der Andrew W. Mellon Foundation und weiteren Spender*innen, die anonym bleiben möchten, und Simeon Bruner, Sarah McNair und Randal Fippinger, John und Cynthia Reed, Christian und Anna-Louise Rode und Quarternaire.

ACT 1: MANIFESTOS
Manifestos
Morse Code/Swahili Phrasebook
Ursonate
Orders & Commands
Recruiting
Procession to War

ACT 2: PARADOX
Eight Things We Must Remember
Troubles of the Body
Chilembwe's Letter
Playing Against History
God Save The King
Amakatsi

ACT 3: WAR
Kaiser Waltz
Running
Running & Falling
Je Te Veux
Wounded Man
Advanced Arithmetics
Kwanukimpi
Deathlist/Coda

ARTIST'S STATEMENT:
WILLIAM KENTRIDGE

Jedes Vorhaben muss einer Begegnung zweier Dinge entspringen: einer Faszination für ein Thema und einer materiellen Form, in der es umgesetzt werden kann. In dieser Arbeit manifestiert sich unser Denken in den Videoprojektionen, den Worten der Performer*innen, in der Musik, die gespielt wird, und in den Bewegungen der Körper. Die wirkliche Prüfung besteht darin, einen Ansatz zu finden, der ein analytisches Zerlegen der historischen Situation vermeidet, sich aber auch nicht vor den Fragen der Geschichte drückt. Kann man Wahrheit im Bruchstückhaften, Unvollständigen finden? Kann man Geschichte als Collage und weniger als Narrativ denken?

Hier kommt uns die Geschichte selbst zur Hilfe. Der Krieg in Europa ist eng verknüpft mit der Hochmoderne. Der Dadaismus von 1916 ist ein wesentlicher Teil des Projekts. Besonders auffallend am Kolonialismus ist Europas Unverständnis für Afrika – die Unfähigkeit, jene deutlichen Worte zu vernehmen, die Afrika zu Europa sprach. Es scheint, als würde Sprache in Nonsens zerfallen, und genau darum geht es ja im Dadaismus.

In der Umsetzung der Idee von Geschichte als Collage entstand das Libretto von *The Head & The Load* weitgehend aus Texten und Sätzen unterschiedlichster Autor*innen und Quellen, die wir zusammengeschnitten, überlagert und erweitert haben, darunter Frantz Fanon in SiSwati übersetzt, Tristan Tzara in isiZulu, Wilfred Owen in French und dog-barking; the conference of Berlin, which divided up Africa, rendered as sections from Kurt Schwitters' *Ursonate*; phrases from a handbook of military drills; Setswana proverbs from Sol Plaatje's 1920 collection; some lines from Aimé Césaire.

Likewise, the original music by Philip Miller and Thuthuka Sibisi includes transformed traditional African songs as well as quotations from European composers from the time of the war like Maurice Ravel, Erik Satie, Paul Hindemith and Arnold Schoenberg.

Every project has to be a coming together of two things: an intriguing thematic idea, and a material form through which to think about it. In this case, our thinking is embodied in projections on a screen, the words of performers, music that is played, the movement of bodies.

The test is really to find an approach that is not an analytic dissection of a historical moment, but which doesn't avoid the questions of history. Can one find the truth in the fragmented and incomplete? Can one think about history as collage, rather than as narrative?

We are aided in the history itself. If you're thinking of the war in Europe, you're thinking about high modernism. The Dada movement of 1916 is an essential part of the project. One of the striking aspects of colonialism is Europe's incomprehension of Africa – not being able to hear the very clear language that was being spoken by Africa to Europe. There is the sense of language breaking down into nonsense, which is what Dadaism was very much about.

Carrying through the idea of history as collage, the libretto of *The Head & The Load* is largely constructed from texts and phrases from a range of writers and sources, cut-up, interleaved and expanded. Frantz Fanon translated into siSwati; Tristan Tzara in isiZulu; Wilfred Owen in French and dog-barking; the conference of Berlin, which divided up Africa, rendered as sections from Kurt Schwitters' *Ursonate*; phrases from a handbook of military drills; Setswana proverbs from Sol Plaatje's 1920 collection; some lines from Aimé Césaire.

Likewise, the original music by Philip Miller and Thuthuka Sibisi includes transformed traditional African songs as well as quotations from European composers from the time of the war like Maurice Ravel, Erik Satie, Paul Hindemith and Arnold Schoenberg.

RUHRTRIENNALE
FESTIVAL OF THE ARTS
2018 2019 2020

The Head & The Load dankt Homi Bhabha, Sue Killam, Meghan Labhee, Liza Essers, Joy Lowden, Dr. Anna Maguire, David Olusoga, Roger Tatley, Anne Stanwix, Joe Thompson, Lautarchiv Humboldt Universität Berlin und allen Musiker*innen und Sänger*innen die am ersten Maboneng Workshop im September 2017 teilgenommen haben.
theoffice.com

IMPRESSUM

Herausgeber:
Kultur Ruhr GmbH
Gerard-Mortier-Platz 1
44793 Bochum

Geschäftsführung: Dr. Stefanie Carp,
Dr. Vera Battis-Reese

Texte: Alle Texte sind Originalbeiträge.
Übersetzung aus dem Englischen: Lisa Wegener und Henriette Markt.

Fotos: Stella Olivier

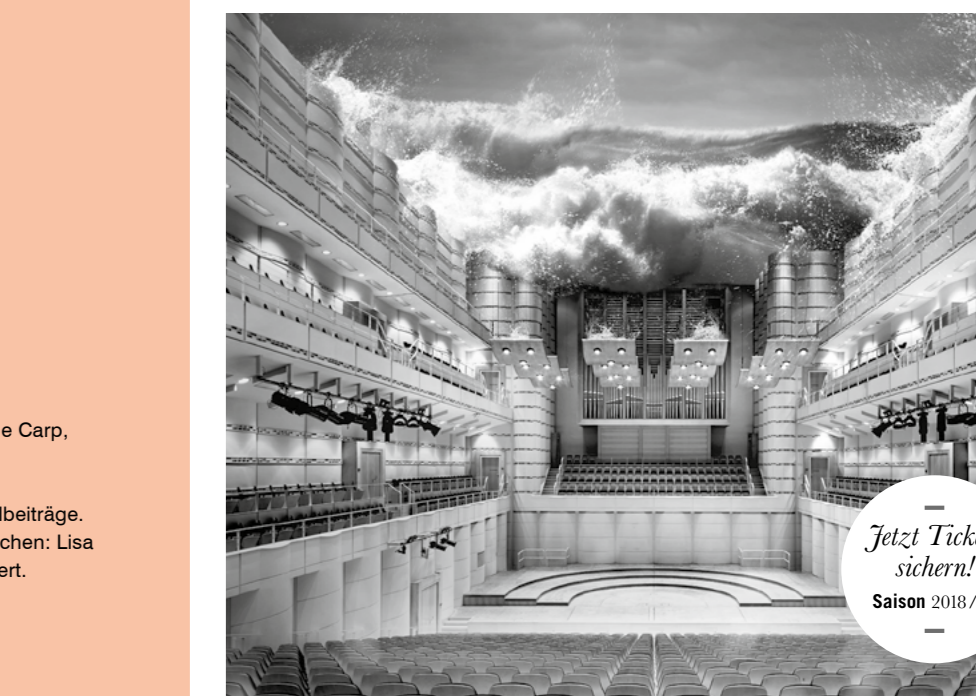
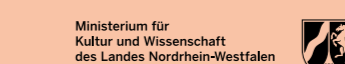
Redaktion: Katinka Deecke

Design (Art Direction): Casual Compositions (Manuel Raeder, Santiago da Silva)

Grafik/Satz: Moritz Kappen

Druck und Herstellung: Druckerei Kettler

Gesellschafter und öffentliche Förderer

Jetzt Tickets sichern!
Saison 2018/19

SO KLINGT NUR DORTMUND

SA 06.10.18 POP-ABO – ÓLAFUR ARNALDS	DO 18.10.18 VERDI »LA TRAVIATA« – TEODOR CURRENTZIS MusicAeterna Chor und Orchester	FR 19.10.18 GEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG & KRISTINE OPOLAIS Andris Nelsons Tschaiikowsky: Arien, Mahler: Sinfonie Nr. 1	DI 30.10.18 BAMBERGER SYMPHONIKER & BARBARA HANNIGAN Jakub Hruša Abrahamsen: »Let me tell you«, Bruckner: Sinfonie Nr. 4
DI 06.11.18 ECM JAZZNIGHT Vijay Iyer Sextet, Nik Bärtsch's Ronin	SA 24.11.18 OUMOU SANGARÉ Global Pop aus Mali	SA 25.05.19 STRAWINSKY »THE RAKE'S PROGRESS« – BARBARA HANNIGAN Ludwig Orchestra	

