

D A N C E
O 1

7 D I A L O G U E S

1. EDITION

7 DIALOGUES

Artistic Direction / Composition:
Matteo Fargion

An artistic collaboration with, by and from: Ty Boomershine, Ivo Dimchev, Tim Etchells, Beth Gill, Amancio Gonzalez, Étienne Guilloteau, Hetain Patel, Brit Rodemund, Christopher Roman, Jone San Martin, Ami Shulman and Lucy Suggate

Costume: Claudia Hill

Light: Benjamin Schälke

Premiere on 28 January 2016 at the Holland Dance Festival, Korzo Theater, The Hague; additional performances on 29 and 30 January 2016

Production: DIEHL+RITTER gUG

Co-production: Holland Dance Festival, Theater im Pfalzbau and tanzhaus nrw. With support from BASF SE

DANCE ON is a project by DIEHL+RITTER gUG funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media

Cover: Ty Boomershine
Photos: Dorothea Tuch

What do you get when composer Matteo Fargion reduces Schubert's *Erlkönig* to its basic structure and hands this over to six highly skilled dance artists and six renowned choreographers and theatre-makers to engage in a dialogue on stage? The answer is an extraordinary experiment yielding six very individual and personal solos. Christopher Roman has been working with the Bulgarian performance artist Ivo Dimchev, Amancio Gonzalez with the London-based visual artist Hetain Patel, Jone San Martin with the British director, author and performer Tim Etchells, Ty Boomershine with the New York choreographer Beth Gill, Brit Rodemund with the London-based choreographer and dancer Lucy Suggate and Ami Shulman with the French choreographer Étienne Guilloteau. These distinctive voices come together to create work of pure dance, performance and dance theatre. Matteo Fargion is the seventh interlocutor as well as the composer of the music and the overall piece, in an evening that introduces the newly established DANCE ON ENSEMBLE.

7 DIALOGUES is the first production in the DANCE ON 1. EDITION repertoire.

PIANISTS GET BETTER AND BETTER UNTIL THEY DROP DEAD, AND COMPOSERS USUALLY PRODUCE THEIR BEST WORK LATE IN LIFE. A DANCER'S CAREER ENDING AT 40 MAKES NO SENSE TO ME.

MATTEO FARGION

**M A T T E O
F A R G I O N**

**MUSIC IS SUCH A
POWERFUL MONSTER**

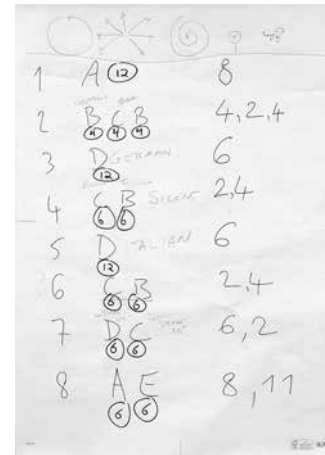
Matteo, you have six solo pieces from six different choreographers. Will you use the solos as material for your composition?

Matteo Fargion: Yes, but using as light a touch as possible to shape the evening into something that makes sense without imposing too much

of me on it. My role in this project is threefold: firstly, as co-curator, I was involved in choosing the six choreographers. Although their styles are very different, they all work within the experimental tradition from which I hail, and their work is very tough. Secondly, as composer, I hope to find a music that might glue the whole thing together. And lastly, my job is also perhaps like that of a film editor – shaping, pacing, ordering, cutting...

Did you give the choreographers any questions or starting points?

Yes. I proposed a kind of template or score for the solos, which borrowed the rather complicated structure of Schubert's wonderful song *Erlkönig*. But I won't bore you with details, they're not important! I liked the fact that it was the first song he published, as this is the company's first outing, but also that it is about death. My hope was that they would all have a different conversation with this structure.

Structure of *Erlkönig*

Erlkönig is part of classical German culture. What do you like about it?

Schubert is one of my favourite composers and I've always found this song very moving and frightening. He wrote it when he was 18! The fact he could produce such drama at that age is extraordinary. But I specifically asked all the choreographers to translate only the structure, not the atmosphere or text. I didn't want to end up with six Gothic solos!

The six choreographers are very different and from very different backgrounds. Was this a challenge for you?

Yes! I was very worried when Madeline and Christopher asked me to be involved. For a start, I'm not a choreographer or theatre director, and I rarely work to commission or with groups, but they persuaded me by suggesting that I tackle the task in terms of music composition. How do we avoid it being merely a talent show or gala event?

The dancers are over 40. They have a long career behind them. Is this interesting for you?

Well they're all younger than me for a start! I don't think age is a big thing for them either. But they're very serious, passionate, super professional and open. So perhaps age and experience plays a part in that. For musicians, ageing is rarely an issue: pianists get better and better until they drop dead, and composers usually produce their best work late in life. A dancer's career ending at 40 makes no sense to me. I actually became a dancer in my 40s when I started making duets with Jonathan Burrows!

How do you work? Do you start at the piano?

It really depends on what I'm doing. I seem to work in so many different ways nowadays. Writing music for dance is very different to writing for the concert stage, which I rarely do now. It needs to be much simpler.

Music is such a powerful monster; it can drastically effect what we see. My starting point is often rhythm. What kind of rhythm is the dance? Can I counterpoint it? Can I produce the right kind of tension? Does it benefit from another layer or does the music flatten everything? Is it ultimately better, tougher, in silence?

Illustration: Johanna Benz

"I believe that mature dancers are masters of collective memory."

A R T I S T S I N D I A L O G U E

MATTEO FARGION

The British-based composer, performer and teacher Matteo Fargion has been working with renowned choreographers and directors, e. g. Siobhan Davies and Karl Jay Lewin, for 25 years. Together with Jonathan Burrows, he conceived, choreographed, composed and performed a total of 10 duets the two artists have already performed almost 250 times around the world. Their piece *Both Sitting Duet* won the prestigious Bessie Award in 2004 while their work *Cheap Lecture* was selected for the famous Het Theater Festival in Belgium in 2009.

IVO DIMCHEV

The works of the Bulgarian dancer and performer Ivo Dimchev are an extreme and colourful mix of performance art, dance, theatre, music, drawings and photography. His oeuvre includes more than 30 performances that have won numerous international awards and been shown in many places in Europe as well as North and South America. In 2009, he opened the Volksroom, a performance location for internatio-

nal young artists in Brussels. In 2014, he founded MOZEI, an independent centre for contemporary art and music in Sofia.

TIM ETCHELLS

The work of British artist and author Tim Etchells shifts between performance, visual art and fiction. He is known mainly for being the head of the internationally renowned performance group Forced Entertainment. Etchells is also a visual artist whose works have been shown at prestigious art events, namely the Biennale Manifesta 7 (Italy), the Göteborg International Biennial for Contemporary Art and the Aichi Triennale (Japan). His books *Vacuum Days* and *While You Are With Us Here Tonight* were published in 2012 and 2013 respectively. He is Professor of Performance at Lancaster University.

BETH GILL

Beth Gill studied at Westchester Ballet Center and the New York State Summer School of the Arts, and is a graduate of NYU's Tisch School of the Arts. She has been creating contemporary

choreographies and performances in New York City since 2005, touring internationally with them. In 2011, she won two New York Dance and Performance Bessie Awards. In 2012, she received the Artist Award from the Foundation for Contemporary Arts Grants, and *Dance Magazine* included her in its "25 to Watch" list. In 2015, this was followed by the Doris Duke Impact Award and a Guggenheim Fellowship.

ÉTIENNE GUILLOTEAU

In recent years, the works of French choreographer Étienne Guilloteau have focused on the dramatic interrelation between dance, music and light. In 2013, Christopher House invited him to choreograph a piece for Toronto Dance Theatre. In the same year, his duet *Synopsis of a Battle* was premiered at the Kaaitheater as part of the Charleroi Dance Biennale. In 2015, commissioned by the Dialogues music festival in Salzburg, he worked with the Austrian Ensemble for Contemporary Music to create a piece for eight dancers from the Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD).

HETAIN PATEL

The video works, photography, sculptures and live performances of visual artist Hetain Patel have been shown

internationally since 2004, including at the Royal Opera House, Tate Britain and Southbank Center in London, and at the Ullens Center for Contemporary Art in Beijing. His works, which are included in public and private collections in Great Britain, China, India and the USA, often have an autobiographical starting point and use elements of popular culture to expose the familiar in the exotic and the known in the unknown. Patel is a New Wave Associate at Sadler's Wells in London.

LUCY SUGGATE

The British dancer and artist Lucy Suggate is well known for her captivating solo performances. Her latest piece *Pilgrim* has been performed at the Seoul International Dance Festival, at Dansehallerne & BoraBora in Aarhus, at the Sonar Festival in Barcelona and at the Nottdance Festival in Nottingham. Together with Rosemary Butcher, she created *Secrets of the Open Sea* and *Test Pieces* for Tanz im August 2015 in Berlin. She is currently working on the two-year EU project *Dancing Museums* with Siobhan Davies Dance and the National Gallery in London.

TY BOOM - ERSHINE I'M NOT INTERESTED IN MAKING A POINT OF MY AGE

Each of the planned DANCE ON publications will feature a portrait of one of the ensemble members.

Boomershine. The name grabs your attention like the man himself: tall and lanky with reddish-blond beard and an eccentric dress sense – with a modern, British flavour. For a long time, Ty considered his name to be very normal, as there are many Boomershines in his hometown. It was only when he left Ohio and everyone kept saying, “What? Boomershine?” that he saw things differently. According to his family’s genealogical research, it’s originally a German name from Hesse. Much of this inheritance has been lost, apart from the obligatory sauerkraut on New Year’s Eve, which is meant to bring luck. Ty started dancing when he was young. He lost interest but took it up again at 16. At 21, he began to dance professionally. At the time he couldn’t think in terms of dance career and international travel: coming from modest circumstances, as a young dancer he was far more concerned about whether he would end up half-starved

I ALWAYS FELT PARTICULARLY MYSELF WHEN I DANCED OTHER PEOPLE’S PIECES

and homeless. But it all turned out quite differently. Merce Cunningham, Lucinda Childs, Emio Greco, Bill T. Jones – Ty is very grateful for having worked for and with some very famous and important modern-dance choreographers, not

because of their prominence, but because they either are, or were, singular artists with clear ideas about their work, and the creators of unique works. Ty wanted to be a Cunningham dancer or a Childs dancer rather than a dancer searching for himself, for his own movement vocabulary. “I always felt particularly myself when I danced other people’s pieces, and in this sense I really am a ‘dancer.’” Seven years ago, Ty considered stopping. He was 40 and wondered if it wasn’t the time to start something new, go back to university, maybe. Ironically it was during this phase that Lucinda Childs called and asked him to return to work with her. He says he’s sometimes amazed he’s still dancing – but not because of his age, as that doesn’t interest him at all. In fact he displaces it, not by denying it but by simply forgetting it. Others bring it up, for example young dancers and their unspoken question, in class or an audition: “What’s he doing here?” This is why Ty immediately deleted the email introducing the DANCE ON project to him. A company for dancers aged 40+? What’s the point of that? A month later, a friend sent him the offer again. “I thought, ‘Oh God, not again,’ but this time I read the email all the way through and thought, ‘Actually, it sounds quite interesting.’” Ty wasn’t looking for a job, but he applied – with great reservation. He was impressed by the audition. He liked the people and what he was asked to do. The role age played was clear to him. He met experienced, mature artists and they behaved differently. Everyone was relaxed, no one was visibly nervous and no one was stressed or wanted the job at any price. There

OH GOD, NOT AGAIN

was competition, but the way people handled it was different, more along the lines of “I’ll show you what I can do, it’s the best I can do, and I trust that everyone appreciates that”. Everyone was understanding and respectful of each other. It was immediately clear in the audition that “it’s not about what I can (still) do physically, or what I could do at 21. If the truth be known, I’m better today than before,” says Ty, laughing. He likes to laugh. At the end of 2015, after a week of working with the ensemble in Berlin, he notes that everyone is very disciplined and sets very high demands on themselves. No one in the DANCE ON ENSEMBLE rests on their laurels. Ty believes this has something to do with age and maturity. For Ty, the project he initially didn’t take seriously has turned out to be a wonderful opportunity to experience something new. Dance on! He just finds it a shame that there can only be six dancers involved.

DANCERS

CHRISTOPHER ROMAN

BORN 1970, USA

Christopher Roman began his formal training with The School of Cleveland Ballet, continuing at The School of American Ballet in New York City. He was invited into the ranks of Pacific Northwest Ballet and was a soloist and principal with Edward Villella's Miami City Ballet, Les Grands Ballets Canadiens in Montreal, The Pennsylvania Ballet, Ballett Frankfurt and The Forsythe Company. In 2009, he received Germany's highest theatre honour – Deutscher Theaterpreis DER FAUST – for best performance. He is the European MFA Study Curator and Co-ordinator for Hollins University in the US. From 2013 until 2015, Christopher was Associate Artistic Director of The Forsythe Company. He is a trustee for the Forsythe Foundation.

BRIT RODEMUND

BORN 1971, GERMANY

Brit Rodemund trained at the Staatliche Ballettschule Berlin and became a soloist at the Deutsche Staatsoper

Berlin in 1991. In 1995, she moved to Aalto Ballett Essen where she won the Aalto Stage Prize for her interpretation of Tatjana in John Cranko's *Onegin*, and in 1998 she went to Ballett Nürnberg. She has been working as a freelancer since 2000, including with Marco Santi, Nina Kurzeja, Efrat Stempler, Martin Stieffermann and Dancity Amsterdam. In the 2011 critics poll for the dance journal *tanz*, she was voted Dancer of the Year for her performance in Helena Waldmann's production *revolver besorgen*.

TY BOOMERSHINE

BORN 1968, USA

Ty Boomershine studied dance at the Fort Hayes School for the Performing Arts in Columbus, Ohio, completing his studies with a BFA from Stephens College in Columbia, Missouri. In addition to working with Lucinda Childs Dance, Emio Greco | PC, LeineRoebana, Dan Wagoner, Gus Solomons Jr., Bill T. Jones, Ton Simons, Giulia Mureddu and the Merce Cunningham Repertory Ensemble, he has also performed in various works by Dancenoise and

in Robert Wilson's *Einstein on the Beach*. Since 2007, he has been Artistic Assistant to Lucinda Childs and since 2013 Rehearsal Director for ICKamsterdam.

AMANCIO GONZALEZ

BORN 1967, SPAIN

Amancio Gonzalez studied dance at the Estudio de Danza Ion Beitia in Las Arenas, Spain, and at the Centre International de Danse Rosella Hightower in Cannes. He has danced with various companies, including Scottish Ballet, NAPAC, Reflex and Scapino Ballet. From 1999 to 2005, he danced with Ballett Frankfurt and later joined The Forsythe Company. His own works, which he has been creating since 1994, have been performed at festivals including Torino Danza and the Montpellier Dance Festival. Since 2010, he has also been working as a guest ballet teacher in many dance companies.

JONE SAN MARTIN

BORN 1966, SPAIN

Jone San Martin studied dance with Mentxu Medel as well as at the Institut del Teatre in Barcelona and at Mudra International in Brussels. She was a dancer at the Ballet Nacional de España, at Ulmer Theater, with Jacopo Godani in Brussels and at the Ballet Royal de Wallonie in Charleroi. She

joined Ballett Frankfurt in 1992 and The Forsythe Company in 2005. She has been choreographing many of her own works since 2000. In 2006, she received the Lifetime Achievement Award from the Asociación de Profesionales de Danza de Gipuzkoa.

AMI SHULMAN

BORN 1975, SOUTH AFRICA

Ami Shulman studied psychology at the University of South Africa and dramatic arts at the University of the Witwatersrand, winning the Amanda Holmes Award for Best Choreography for *Donna Belladonna* in 1998. She performed with Compagnie Marie Chouinard and José Navas/Compagnie Flak before becoming Artistic Director for the Chouinard Company on tour and Rehearsal Director for both companies. She has restaged and co-created works for companies such as The Göteborg Opera, the National Ballet of Canada and Cirque Du Soleil, and has been Movement Director for the Shakespeare Theatre Company.

WHAT WE WANT

A talk with Madeline Ritter (Executive Artistic Director DANCE ON) and Christopher Roman (Artistic Director DANCE ON ENSEMBLE)

Claudia Henne: DANCE ON is aimed at dancers aged over 40. Why do you want to address this generation in particular?

Ritter: We asked ourselves questions. "What's the benefit of continuing to dance? How do dancers benefit? How does the audience benefit? How does the art form benefit?" These questions led to the project. The dancers are at the heart of DANCE ON. They are the force that carries our idea forward.

One aspect of DANCE ON that is particularly important to me, and actually goes beyond dance, is the value of older people. This is a major social issue and dance can make a statement about it.

Roman: When do I stop being a dancer? Who says so? Part of the DANCE ON project's mission is to say that you don't have to be put out to pasture because of a certain age, or because of whatever societal constructs, politics and institutions think needs to happen. On the contrary, it is a platform for actually continuing our contemporary dialogue, both

THE DANCERS ARE AT THE HEART OF DANCE ON

intellectually and physically. This experience and this accumulation through living can be incredibly rich and vastly productive, and it can touch people emotionally.

Henne: What criteria did you use to select the dancers? Training history? Expressiveness?

Roman: If one is to be called an expert in dance, I think it's important at a certain age to have embodied experiences of a variety of different dance forms. I don't believe that everyone needs formal training in only classical dance. We wanted six distinctly different personalities in this group, people who could handle the idea of working with different choreographers and

numerous approaches. This also means the dancers have to be really autonomous and self-motivating in terms of what she or he can offer the creative process.

Henne: Have the choreographers been given guidelines?

Ritter: We initially had the idea of presenting only a series of short pieces with different choreographic signatures, but after talking to the choreographers we changed our minds and decided to give them a *carte blanche*. This means that for the first edition of DANCE ON there will be six to seven full-evening and short pieces. We're not asking them to look at any particular theme either.

Henne: Are the choreographers ready to look at the topic of age?

Ritter: I think their readiness to look at age is already in their agreement to work with these dancers. We state that NDT III is a reference project: works were created for older dancers who were associated with the famous choreographer Jiří Kylián. NDT III had enormous appeal. Many people who saw them remembered them for a long time afterwards.

Roman: My goal in being a part of this project is that age is no longer an issue. And what better way to represent it and begin a dialogue than through creation and performance? The choreographers we've chosen to work with are not making age-specific works. They want to work with us because of our age and experience not in spite of it. Historically, the majority of people who are featured as legends of dance are the choreographers and only a very

MY GOAL IN BEING A PART OF THIS PROJECT IS THAT AGE IS NO LONGER AN ISSUE

small handful of dancers, but we have all been very valuable instruments in their legacies. I do believe that this group of six dancers has the potential to be part of a legacy – part of representing how it can be done without exclusion, how the model of dance companies can change, and how you can do it in collaboration with these very distinctly different and brilliant choreographers and directors. Approaches are changing, where an older dancer can be on stage, where the trick of the piece is not how high the leg goes up or how many turns you do but how you captivate, illuminate and disturb through skill and craft. That is our role as artists.

1. EDITION

7 Dialogues

Was kommt dabei heraus, wenn der Komponist Matteo Fargion Schuberts „Erlkönig“ in seine Struktur zerlegt und sechs exzellente Tänzer und Tänzerinnen sowie sechs renommierte Choreografen und Theatermacher bittet, darüber in einen künstlerischen Dialog auf der Bühne zu treten? Sechs sehr individuelle und persönliche Soli, denn Christopher Roman trifft den bulgarischen Performance-Künstler Ivo Dimchev, Amancio Gonzalez arbeitet mit dem Londoner Shooting Star und Bildenden Künstler Hetain Patel und Jone San Martin mit dem britischen Regisseur, Autor und Performer Tim Etchells, Leiter der berühmten Performance-Gruppe Forced Entertainment. Ty Boomershine entwickelt sein Solo mit der New Yorker Choreografin Beth Gill. Brit Rodemunds Dialogpartnerin ist die Londoner Choreografin und Tänzerin Lucy Suggate, während Ami Shulman den französischen Choreografen Étienne Guilloteau an ihrer Seite hat. Dieses außergewöhnliche Experiment bietet alles: Performance, Tanz pur, Tanztheater. Matteo Fargion bringt sich als siebenter ins Gespräch, komponiert die Musik und den gesamten Abend,

der das neu gegründete DANCE ON ENSEMBLE vorstellt.

7 DIALOGUES ist die erste Produktion der DANCE ON 1. EDITION

MATTEO FARGION

„Musik ist ein Ungeheuer.“

Matteo Fargion, Sie arbeiten mit sechs Soli von sechs verschiedenen Choreografen. Werden Sie diese Soli als Material für Ihre „Komposition“ benutzen?

Matteo Fargion: Ja, aber ich werde nur behutsam eingreifen, um dem Abend eine Form zu geben. Ich will ihm nicht meinen Stempel aufdrücken. Meine Rolle in diesem Projekt ist dreigeteilt: Ich bin Ko-Kurator, denn ich habe die sechs Choreografen mit ausgesucht. Obwohl ihre Methoden sehr unterschiedlich sind, bewegen sie sich doch alle in der experimentellen Tradition, die mich selber geprägt hat. Ihre Arbeiten sind sehr anspruchsvoll. Zweitens bin ich der Komponist und hoffe eine Musik zu finden, die alles zusammenschweißt. Und drittens bin ich so etwas wie ein Filmredakteur – ich forme, passe an, gebe Anweisungen, schneide...

Haben Sie allen Fragen gestellt, ihnen Hinweise gegeben?

Ja. Ich habe eine Art Vorlage oder Partitur für die Soli vorgeschlagen, eine ziemlich komplizierte Struktur, die ich mir von Schuberts wunderbarem Lied „Erlkönig“ ausgeborgt habe. Aber ich will Sie nicht mit Details langweilen. Die sind unwichtig. Es ist das erste Lied, das er veröffentlicht hat, und es ist der erste Auftritt der Company und das hat mir gefallen. Außerdem handelt es vom Tod. Ich habe gehofft, dass alle auf ihre Weise mit dieser Struktur spielen.

Der „Erlkönig“ ist Teil der klassischen deutschen Kultur. Was gefällt Ihnen daran?

Schubert gehört zu meinen Lieblingskomponisten und mich hat dieses Lied immer sehr angerührt und zugleich beunruhigt. Er hat es mit 18 geschrieben! Die Tatsache, dass er solch ein Drama in diesem Alter komponieren konnte, ist unglaublich. Aber ich habe alle Choreografen ausdrücklich darum gebeten, dass sie nur mit der Struktur arbeiten und nicht mit der Atmosphäre oder dem Text. Ich wollte am Ende nicht mit sechs Schauergeschichten da stehen.

Alle sechs Choreografen haben sehr unterschiedliche künstlerische Handschriften. War das für Sie eine Herausforderung?

Ja. Als Madeline und Christopher mich fragten, ob ich mitmachen würde, war ich sehr besorgt. Erstens bin ich kein Choreograf oder Theaterregisseur. Ich arbeite selten für Auftraggeber oder mit Gruppen. Aber sie haben mich mit dem Vorschlag überzeugt, diese Aufgabe wie eine Musikkomposition an-

zugehen. Wie kann ich verhindern, dass es nur eine Talentshow oder ein Galaevent wird?

Die Tänzer sind älter als 40. Sie haben eine lange Karriere hinter sich. Ist das für Sie von Interesse?

Na ja, erst einmal sind sie alle jünger als ich. Und ich glaube für sie ist das Alter auch kein großes Thema. Sie arbeiten sehr ernsthaft, leidenschaftlich, sind super professionell und offen. Vielleicht spielen Alter und Erfahrung dabei eine Rolle. Für Musiker ist Alter eher kein Thema. Pianisten werden besser und besser, bis sie tot umfallen. Und Komponisten schreiben ihre besten Stücke oft im hohen Alter. Deshalb kommt es mir sinnlos vor, dass Tänzer mit 40 ihre Tänzerkarriere beenden sollen. Einmal davon abgesehen, dass ich selbst erst mit 40 Tänzer wurde, als ich anfang, mit Jonathan Burrows Duette zu entwickeln.

Wie arbeiten Sie, Matteo? Sitzen Sie am Klavier?

Es kommt sehr darauf an, was ich zu tun habe. Es kommt mir so vor, als komponiere ich heute auf sehr unterschiedliche Arten. Musik für Tanz zu schreiben, ist etwas ganz anderes, als für den Konzertsaal zu komponieren. Was ich nur noch selten tue. Die Musik muss viel einfacher sein. Musik ist ein mächtiges Ungeheuer und kann das, was wir sehen, komplett beeinflussen. Ich fange oft mit dem Rhythmus an: Welchen Rhythmus hat der Tanz? Kann ich einen Kontrapunkt setzen? Schaffe ich die passende Spannung? Nütze ich eine weitere musikalische Ebene oder macht die Musik alles platt? Ist es vielleicht besser, direkter, mit Stille?

TEAM KÜNSTLER

Matteo Fargion

Der britische Komponist, Performer und Lehrer arbeitet seit über 25 Jahren mit namhaften Choreografen und Regisseuren wie z. B. Siobhan Davies und Karl Jay Lewin. Gemeinsam mit Jonathan Burrows konzipierte, choreografierte, komponierte und performte er insgesamt zehn Duette, mit denen die beiden Künstler weltweit bereits fast 250 Vorstellungen gaben. Ihr Stück „Both Sitting Duet“ gewann 2004 den New Yorker Bessie Award für ‚Dance and Performance‘, ihre Arbeit „Cheap Lecture“ wurde 2009 für das renommierte Het Theaterfestival in Belgien ausgewählt.

Ivo Dimchev

Die Arbeiten des bulgarischen Tänzers und Performers sind eine extreme und bunte Mischung aus Performance-Kunst, Tanz, Theater, Musik, Zeichnungen und Fotografie. Sein Œuvre umfasst über 30 Performances, mit denen er zahlreiche internationale Preise gewann und die er an vielen Orten in Europa sowie in Süd- und Nordamerika zeigte. 2009 eröffnete er in Brüssel den Volksroom, einen Aufführungsort für internationale Nachwuchskünstler. 2014 gründete er in Sofia das unabhängige Zentrum für zeitgenössische Kunst und Musik MOZEL.

Tim Etchells

Die Arbeiten des britischen Künstlers und Schriftstellers bewegen sich zwischen Performance, Bildender Kunst und Fiktion. Bekannt ist er vor allem als Kopf der international renommierten Performance-Gruppe Forced Enter-

tainment. Darüber hinaus ist Etchells auch als Bildender Künstler tätig, dessen Arbeiten u. a. bei den angesehenen Kunst-Events Biennale Manifesta 7 (Italien), Göteborg International Biennial for Contemporary Art, Aichi Triennale (Japan) gezeigt wurden. 2012 und 2013 erschienen seine Bücher „Vacuum Days“ und „While You Are With Us Here Tonight“. Tim Etchells ist Professor für Performance an der Universität Lancaster.

Beth Gill

Die New Yorker Künstlerin erhielt ihre Tanzausbildung am Westchester Ballet Center sowie der New York State Summer School of the Arts und ist Absolventin der New York University Tisch School of the Arts. Seit 2005 entwickelt sie zeitgenössische Choreografien und Performances, mit denen sie international tourt. 2011 erhielt sie zwei New York State Bessie Awards. 2012 wurde sie von der Foundation for Contemporary Arts Grants mit dem Artist Award ausgezeichnet und vom Dance Magazine unter die „Top-25“-Künstler gewählt. 2015 erhielt sie den Doris Duke Impact Award sowie ein Guggenheim-Stipendium.

Étienne Guilloteau

Die Arbeiten des französischen Choreografen konzentrierten sich in den letzten Jahren auf die dramaturgische Wechselbeziehung von Tanz, Musik und Licht. 2013 wurde er von Christopher House eingeladen, ein Stück für das Toronto Dance Theater zu choreografieren. Im gleichen Jahr wurde das von ihm kreierte Duett „Synopsis of a Battle“ im Kaaitheater im Kontext von La Biennale of Charleroi Danses urauf-

geführt. Im Auftrag des Musikfestivals Dialoge in Salzburg kreierte er 2015 in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Ensemble für Neue Musik ein Stück für acht Tänzer der SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance).

Hetaï Patel

Die Videoarbeiten, Fotografien, Skulpturen und Live-Performances des Bildenden Künstlers werden seit 2004 international präsentiert und waren unter anderem im Royal Opera House, in der Tate Britain, im Southbank Center in London und im Ullens-Center for Contemporary Art in Peking zu sehen. Seine Werke finden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen in Großbritannien, China, Indien und den USA. Patels Arbeiten haben oft einen autobiografischen Ausgangspunkt und nutzen Elemente der Populärkultur, um mit Humor das Vertraute im Exotischen, das Bekannte im Unbekannten zu enttarnen. Patel ist ‚New Wave Associate‘ des Sadler’s Wells, London.

Lucy Suggate

Die britische Tänzerin und Künstlerin ist bekannt für ihre fesselnden Solo-Performances. Ihr aktuelles Stück „Pilgrim“ wurde u. a. beim Seoul International Dance Festival, bei Dansehallerne & BoraBora, Aarhus, dem Sonar Festival, Barcelona, und beim Nott-dance Festival, Nottingham, präsentiert. Gemeinsam mit Rosemary Butcher kreierte sie „Secrets of the Open Sea“ und „Test Pieces“ für das Festival Tanz im August 2015, Berlin. Mit Siobhan Davies Dance und der National Gallery London arbeitet sie derzeit an dem zweijährigen EU-Projekt „Dancing Museums“.

TY BOOM - ERSHINE

„I am not interested in making a point of my age.“

In jeder der geplanten DANCE ON Publikationen erscheint das Portrait eines Ensemblemitglieds.

Ja, sein Name: Boomershine. Der fällt genauso auf wie der Mann selbst: groß, schlaksig, rotblond und ausgefallen gekleidet – a modern British flavoured style. Ty fand seinen Namen lange ganz normal. Denn in seiner Heimatstadt gibt es viele Boomershines. Erst als er Ohio verließ und immer wieder hören musste: „Oh what? Boomershine?“ Da wusste er es besser. Es ist ursprünglich ein deutscher Name aus dem Hessischen. Das ergab die familieninterne Ahnenforschung. Viel ist von diesem Erbe nicht geblieben. Bis auf das obligatorische Sauerkraut zu Silvester. Das soll Glück bringen. Ty Boomershine hat früh angefangen zu tanzen, dann die Lust verloren und ist mit 16 wieder eingestiegen. Mit 21 begann er, professionell zu tanzen. Eine Tänzerkarriere, Reisen rund um den Globus, nein das hat er sich damals gar nicht vorstellen können. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen und sorgte sich als junger Tänzer eher, ob er nicht doch demnächst halb verhungert in der Obdachlosigkeit enden würde. Es kam ganz anders. Merce Cunningham, Lucinda Childs, Emio Greco, Bill T. Jones, Ty Boomershine hat für und mit berühmten, wichtigen Choreografen der Moderne gearbeitet und ist dafür sehr dankbar. Nicht

weil sie prominent sind, sondern weil sie Künstlerpersönlichkeiten waren und sind, mit einer klaren Vorstellung von ihrer Arbeit. Sie haben unverwechselbare Werke geschaffen. Ty wollte Cunningham-Tänzer sein, Childs-Tänzer, nicht ein Tänzer, der sich selbst sucht, seine eigene Bewegungssprache. „Ich habe mich immer besonders bei mir gefühlt, wenn ich die Stücke anderer tanzte und in diesem Sinne bin ich wirklich TÄNZER.“ Vor sieben Jahren hat Ty darüber nachgedacht aufzuhören. Er war 40 und überlegte, ob es an der Zeit sei, etwas Neues anzufangen. Vielleicht zurück an die Uni? Ironischerweise rief genau in dieser Phase Lucinda Childs an und bot ihm an, erneut mit ihr zu arbeiten. Manchmal, sagt Ty, ist er darüber verwundert, dass er immer noch tanzt. Aber nicht wegen seines Alters. Das interessiert ihn einfach gar nicht. Er verdrängt, verneint es nicht, nein, er vergisst sein Alter schlicht. Andere bringen es ins Spiel. Z. B. junge Tänzer, die sich im Unterricht oder in einer Audition unausgesprochen fragen: Was macht der denn hier? Deshalb hat Ty die Mail, in der das Projekt DANCE ON vorgestellt wurde, gleich gelöscht. Eine Kompanie für Tänzer über 40? Was sollte das werden? Einen Monat später schickte ihm ein Freund das Angebot noch einmal. „Ich dachte, oh Gott, nicht schon wieder. Aber dieses Mal habe ich die ganze Mail gelesen und dachte, doch, es hört sich ziemlich interessant an.“ Ty suchte keinen Job, aber er hat sich beworben – unter großen Vorbehalten. Von der Audition war er begeistert. Die Leute haben ihm gefallen. Was verlangt wurde, hat ihm gefallen. Ihm wurde klar, welche

Rolle das Alter spielt. Er traf auf erfahrene, reife Persönlichkeiten. Das Benehmen war anders. Alle waren entspannt. Niemand war sichtbar nervös. Niemand war gestresst, wollte um jeden Preis diesen Job. Es gab natürlich Wettbewerb, keine Frage. Aber der Umgang damit war anders. „Ich zeige Dir, was ich kann, das ist das Beste, was ich kann, und ich verlasse mich darauf, dass alle das zu schätzen wissen.“ Verständnis und Respekt gab es von und für alle. In dieser Audition war sofort klar, „hier geht es nicht darum, was ich körperlich (noch) leisten kann, was ich mit 21 konnte. Um ehrlich zu sein, ich bin heute besser als früher“, sagt Ty Boomershine und lacht. Er lacht gerne. Ende 2015, nach einer Woche gemeinsamer Arbeit in Berlin, sieht er, dass alle sehr diszipliniert arbeiten, sehr hohe Ansprüche an sich stellen. Niemand im DANCE ON ENSEMBLE ruht sich auf seiner Erfahrung aus. Das findet Ty Boomershine hat etwas mit Alter zu tun, mit Reife. Dieses Projekt, das er zunächst nicht ernst genommen hat, entpuppt sich für ihn als eine wunderbare Gelegenheit, wieder neue Erfahrungen zu machen. Dance on! Schade findet er nur, dass bloß sechs Tänzer und Tänzerinnen dabei sein können.

T Ä N Z E R

Christopher Roman
* 1970, USA

begann seine Tanzausbildung an der School of Cleveland Ballet und setzte sie an der School of American Ballet in New York City fort. Er tanzte beim

Pacific Northwest Ballet und war Solotänzer bei Edward Villellas Miami City Ballet, Les Grands Ballets Canadiens in Montreal, beim The Pennsylvania Ballet, Ballett Frankfurt sowie bei der Forsythe Company. 2009 erhielt er den deutschen Theaterpreis ‚Der Faust‘. Seit 2012 kuratiert und koordiniert er das MFA European Studies-Programm der Hollins University, Virginia. Er ist im Board of Trustees der Forsythe Foundation und übernahm von 2013 bis 2015 die stellvertretende künstlerische Leitung der Forsythe Company.

Brit Rodemund
* 1971, Deutschland

wurde an der Staatlichen Ballettschule Berlin ausgebildet und tanzte ab 1991 als Solistin an der Deutschen Staatsoper Berlin. 1995 wechselte sie zum Aalto Ballett Theater Essen und erhielt hier für ihre Interpretation der Tatjana in John Crankos „Onegin“ den Aalto-Bühnenpreis. Ab 1998 tanzte sie beim Ballett Nürnberg. Seit 2000 arbeitet sie freischaffend, u. a. mit Marco Santi, Nina Kurzeja, Efrat Stempler und Dancity Amsterdam. In der Kritikerumfrage der Zeitschrift „tanz“ wurde sie 2011 mit der Produktion „revolver besorgen“ von Helena Waldmann zur Tänzerin des Jahres gewählt.

Ty Boomershine
* 1968, USA

studierte Tanz an der Fort Hayes School for the Performing Arts in Columbus, Ohio, und schloss sein Studium mit dem Bachelor of Fine Arts (Tanz) am Stephens College in Columbia, Missouri, ab. Neben Engagements bei Lucinda Childs, Emio Greco | PC, Leine Roebana, Dan Wagoner, Gus Solomons Jr., Bill T.

Jones, Ton Simons und dem Merce Cunningham Repertory Ensemble tanzte er auch in Stücken von Dancenoise, Giulia Mureddu. Er war Tänzer in Robert Wilsons „Einstein on the Beach“ und wurde 2007 Künstlerischer Assistent von Lucinda Childs. Ab 2013 arbeitete er als Probenleiter für das ICK Amsterdam.

Amancio Gonzalez
* 1967, Spanien

studierte Tanz am Estudio de Danza Ion Beitia in Spanien und an der École Supérieure de Danse von Rosella Hightower in Cannes. Er tanzte u. a. beim Scottish Ballet, in der NAPAC Dance Company, der Reflex Dancesellschaft und beim Scapino Ballet. Von 1999 bis 2005 war er Tänzer beim Ballett Frankfurt und wurde anschließend in die Forsythe Company übernommen. Seit 1994 kreiert er eigene Werke, die u. a. bei den Festivals Torino Danza und Montpellier Dance gezeigt wurden. Darüber hinaus arbeitet er seit 2010 als freier Balletttrainer für viele Kompanien.

Jone San Martin
* 1966, Spanien

studierte Tanz bei Mentxu Medel, am Institut del Teatre in Barcelona und am Mudra International in Brüssel. Sie tanzte bei der Compañía Nacional de Danza in Madrid, am Ulmer Theater, mit Jacopo Godani in Brüssel und beim Ballet Royal de Wallonie in Charleroi. 1992 wurde sie Mitglied des Ballett Frankfurt und tanzte ab 2005 in der Forsythe Company. Seit 2000 entstand eine Vielzahl eigener Arbeiten. 2006 erhielt sie den „Lifetime Achievement Award“ der Asociación de Profesionales de Danza de Gipuzkoa.

Ami Shulman
*** 1975, Südafrika**

studierte Psychologie an der University of South Africa und Darstellende Kunst an der University Witwatersrand, wo sie 1998 den Amanda Holmes Award für die beste Choreografie „Donna Belladonna“ gewann. Sie tanzte einige Jahre in der Compagnie Marie Chouinard und der Compagnie Flak von José Navas, bevor sie die künstlerische Tour-Leitung der Compagnie Marie Chouinard übernahm und Probenleiterin für beide Kompanien wurde. Sie erarbeitete u. a. Werke für die Göteborg Opera, das National Ballet of Canada und den Cirque du Soleil und war Movement Director bei der Shakespeare Theatre Company.

WAS WIR WOLLEN

Ein Gespräch mit Madeline Ritter (Künstlerische Gesamtleitung DANCE ON) und Christopher Roman (Künstlerische Leitung DANCE ON ENSEMBLE)

Claudia Henne: Ihr Projekt DANCE ON wendet sich an Tänzerinnen und Tänzer über 40. Warum wollen Sie diese Generation gezielt ansprechen?

Ritter: Wir haben uns Fragen gestellt. Was gewinnt man, wenn man weiter tanzt? Was gewinnen die Tänzer? Was gewinnt das Publikum? Was gewinnt die Kunstform? Diese Fragen haben zu dem Projekt geführt. Im Herzen von DANCE ON stehen die Tänzer.

Sie sind die Kraft, die unsere Idee vorwärts trägt.

Ein Aspekt unseres Projekts, der mir persönlich ganz wichtig ist, geht über den Tanz hinaus. Es geht um den Wert des Menschen im Alter. Das ist ein großes gesellschaftliches Thema, und der Tanz kann darüber eine Aussage treffen.

Roman: Ab wann höre ich auf, Tänzer zu sein? Wer bestimmt das? Mit DANCE ON wollen wir zeigen, dass niemand aufgrund eines gewissen Alters seinen Beruf aufgeben muss oder aufgrund gesellschaftlicher Konstrukte, der Politik oder von Institutionen, die glauben, das hat so zu sein. Im Gegenteil, wir können unseren zeitgenössischen Dialog intellektuell und physisch fortzusetzen. Diese vielfältigen, gelebten Erfahrungen können unglaublich bereichern, produktiv wirken und sie berühren die Menschen.

Henne: Nach welchen Kriterien haben Sie die Tänzerinnen und Tänzer ausgewählt? Ausbildung? Ausdrucksstärke?

Roman: Ich denke, wer als „Tanzexperte“ gilt, muss ab einem bestimmten Alter Erfahrungen mit verschiedenen Tanzformen gesammelt haben – Körperwissen. Ich glaube nicht, dass alle eine klassische Ausbildung brauchen. Wir wollen sechs sehr unterschiedliche Persönlichkeiten in diesem Ensemble. Das bedeutet auch, dass die Tänzer autonom sein müssen und sich engagiert in den kreativen Prozess einbringen.

Henne: Gibt es Vorgaben für die Choreografen?

Ritter: Wir hatten die Vorstellung, eine Reihe von kurzen Stücken, viel-

leicht an einem Abend drei, vier Stücke mit unterschiedlichen Handschriften zu zeigen. Aber nach den Gesprächen mit den Choreografen haben wir uns anders entschieden und geben ihnen eine „carte blanche“. D.h. für die DANCE ON 1. EDITION wird es sechs bis sieben abendfüllende und kurze Stücke geben. Wir geben auch kein Thema vor.

Henne: Sind die Choreografen bereit, sich mit dem Thema Alter zu beschäftigen?

Ritter: Ich glaube, die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, steckt in der Zusage, ja, ich möchte mit diesen Tänzern arbeiten. Wir geben das NDT III als Referenzprojekt an. Damals hat man für die älteren Tänzer aus dem Umfeld des berühmten Choreografen Jiří Kylián Werke geschaffen. Das NDT III hatte eine enorme Ausstrahlung. Viele, die das gesehen haben, haben sich sehr lange daran erinnert.

Roman: Dass Alter keine Rolle mehr spielt, dieses Ziel verfolge ich mit diesem Projekt. Und wie kann das besser gelingen, als durch künstlerische Arbeit einen Dialog zu beginnen, der das wiedergibt? Die Choreografen, die wir ausgesucht haben, werden keine altersspezifischen Stücke entwickeln. Sie wollen mit uns aufgrund unseres Alters und unserer Erfahrungen arbeiten – nichtsdestotrotz. Zur Tanzlegende werden historisch gesehen fast immer Choreografen und nur wenige, nur eine Handvoll Tänzer. Aber sie alle waren sehr wertvolle Instrumente für diese Tanzlegenden. Ich bin sicher, dass unsere Gruppe mit sechs Tänzern das Potential hat, Teil eines Vermächnisses zu sein, darzustellen, was möglich wäre. Wie sich das Modell

Tanzkompanie verändern könnte und wie das in Zusammenarbeit mit diesen höchst verschiedenen, brillanten Choreografen und Regisseuren gelingen kann. Die Herangehensweisen verändern sich, und ein älterer Tänzer kann mit seinem Können und seinem Handwerk fesseln, berühren und verstören, ohne das Bein möglichst hoch zu strecken oder möglichst viele Pirouetten zu drehen – das ist unsere Rolle als Künstler.

I M P R I N T

Illustration: Tiziana J. Beck

DANCE ON

A project by DIEHL+RITTER gUG
(a non-profit company)

Funded by the Federal Government
Commissioner for Culture and the
Media

DANCE ON ENSEMBLE: Ty Boomer-
shine, Amancio Gonzalez, Christopher
Roman, Brit Rodemund, Jone San
Martin and Ami Shulman

Artistic Executive Director DANCE ON:
Madeline Ritter

Artistic Director DANCE ON ENSEM-
BLE and Artistic Advisor DANCE ON:
Christopher Roman

Artistic Concept: Riccarda Herre

Production Management:
Jana Bäska

Research Associate and Documen-
tation: Isabel Niederhagen

Press and Communications:
Katharina Rost

Financial Administration:
Constanze Lütke

Video Documentation: Andrea Keiz

Technical Production Management:
Benjamin Schälike

Sound: Florian Fischer / N.N.

Production Assistant: Lina Kukulis

Intern: Anastasia Luck

PUBLICATION

Text: Claudia Henne

Photography: Dorothea Tuch

Illustrations: Johanna Benz and
Tiziana J. Beck

Translation: Nickolas Woods

Design: Daniela Burger, Büro DB

Editor: Isabel Niederhagen

www.dance-on.net

DANCE ON MISSION STATEMENT

DANCE ON, an initiative by DIEHL+RITTER gUG, focuses on the artistic excellence of dancers aged 40+ whose experience, charisma and dramatic power – in fact their entire dance life – is present on stage. Working with internationally renowned choreographers and directors, the DANCE ON ENSEMBLE will be creating its own repertoire and changing the usual image of dance: a challenge for everyone, including the public. The project will also provide sociopolitical impulses. There are plans for participation formats for older people as well as a research programme dedicated to the largely undeveloped topic of “dance and age”.

DANCE ON, eine Initiative von DIEHL+RITTER gUG, richtet den Fokus auf die künstlerische Exzellenz von Tänzern und Tänzerinnen über 40. Sie sind mit ihren Erfahrungen, ihrer Ausstrahlung und Darstellungskraft, mit ihrem Tanz-Leben auf der Bühne präsent. Das DANCE ON ENSEMBLE wird mit international renommierten Choreografen und Regisseuren ein eigenes Repertoire aufbauen und das gewohnte Bild vom Tanz verändern. Eine Herausforderung für alle, auch das Publikum. Das Projekt wird außerdem gesellschaftspolitische Impulse setzen. Geplant sind Partizipationsformate für alte Menschen und ein Forschungsprogramm, das sich dem noch weitgehend unerschlossenen Thema „Tanz und Alter“ widmet.

DANCE - ON . NET