

11. i 12. 06. u 20.00h Zagrebački plesni centar, Ilica 10, Zagreb

VIS MOTRIX | Cocoon Dance (D)

Koreografija: Rafaële Giovanola | Izvode: Cristina Commisso / Eleonora Vrdoljak / Fa-Hsuan Chen / Margaux Dorsaz | Dramaturgija, koncept: Rainald Endraß | Kompozicija, Zvuk: Franco Mento | Svjetlo, prostor: Gregor Glogowski | Kostimi: CocoonDance

Predstava je realizirana u suradnji sa: Théâtre du Crochetan Monthey, Malévoz Quartier Culturel, Ringlokschuppen Ruhr Mülheim, Theater im Ballsaal Bonn.

Financijsku potporu pružili su: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Bundesstadt Bonn.

Potporu kroz rezidencijalne programe pružili su: Théâtre-ProVS, Le Conseil de la Culture Etat du Valais, La Loterie Romande

VIS MOTRIX donosi nešto čudnovato predstavljajući upravo fascinantna bića. Plesači kao da dolaze iz nekog drugog svijeta; kreću se kroz prostor i stapaju u kolektivni organizam: pola ljudsko biće pola mašina, ostvarujući hipnotičku atmosferu koja ne popušta.

Cocoon Dance se tako i kroz ovu produkciju nadovezuje na vlastitu istraživačku praksu "unthought" body: transljudskost poput traumatskog kola koje opčarava našu svijest i nedopušta nam da budemo ravnodušni.

Kritičari su predstavu VIS MOTRIX, a povodom nastupa na promotorskoj platformi za Njemački ples, Tanzplattform 2020., u Munchenu, nominirali za Predstavu Godine (Bettina Trouwborst (Westdeutsche Zeitung): "*Vis Motrix u izvedbi CocoonDance iz Bonna hipnotička je inteligencija u pokretu.*" Od premijerne izvedbe 2018., predstava redovito gostuje diljem svijeta.

Predstava na 41. Tjedan suvremenog plesa gostuje uz posebnu potporu:

NATIONALES PERFORMANCE NETZ International Guest Performance Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

O grupi:

Njemačko švicarski umjetnički kolektiv Cocoon Dance (2000.) osnovali su švicarska koreografkinja Rafaële Giovanola i njemački dramaturg Rainald Endraß. Grupa od 2004. svoj dom nalazi u prostoru Theater im Ballsaal u Bonnu. Dodatnu, važnu potku kolektiva je i kompanija koja je situirana u švicarskom kantonu Valais, gdje Cocoon Dance koproducira radove od 2005., te gdje imaju status rezidencijalne kompanije (od 2020.) u Théâtre du Crochetan u Montheyu. Od svog osnutka, grupa je producirala četrdesetak radova koji su prezentirani na pozornicama pet kontinenata a za svoj su rad dobili brojne nagrade i priznanja.

Improvizacija je okosnica svih njihovih umjetničkih procesa, uz konzistentnost dramaturškog pristupa te naglaska na timski rad. Njihove produkcije ne samo da ruše prostorne barijere konvencionalnog kazališnog iskustva, već se također na vrlo sofisticirani način poigravaju sa našom percepcijom tijela. Publika ovdje nije puki promatrač, već je aktivni sudionik (nove) reprezentacije stvarnosti, kao i same kreacije. Njihov se rad može opisati kao refleksija o plesu i tijelu, uz odmak plesnog prostora od narativnog ka prostoru percepcije i ideje.

O autorici:

Rafaële Giovanola ples studira kod Marike Besobrasove u Monte Carlu, nakon čega kao solistica pristupa baletnom ansamblu u Turinu; na poziv Egona Madsena prelazi u Frankfurtski balet gdje pleše klasični i suvremeni repertoar i surađuje sa međunarodno priznatim koreografima među kojima se ističu: Jiri Kylian, Uwe Scholz, William Forsythe. Pod vodstvom Williama Forsythea ostaje u Frankfurtskom baletu osam godina.

1995., časopis „ballett international/tanz aktuell“ navodi ju kao plesačicu izuzetnih sposobnosti. Rafaële Giovanola nastavlja redovnu suradnju sa brojnim kompanijama među kojima se ubrajaju: Opera u Bonnu, tanzhaus NRW in Düsseldorf, Brotfabrik Bonn, Theater St. Gallen (CH), Staatstheater Nürnberg, Ewgenij Panfilow Company Perm, Rusija. Uz potporu Goethe-Instituta i Pro Helvetie često gostuje kao plesni pedagog diljem svijeta, a za svoj pedagoški rad također dobiva brojna priznanja.

Njen koreografski prvijenac Jigaboo dobiva nagradu nizozemske fondacije Patrizia-Van-Roessel (2007.). Slijede brojne druge nagrade među kojima ističe: Festival SidebySide-net (2010.); Nagrada grada Monthey (2021.); Internet-dance festival SideBySide-net (2022.); Njemačko priznanje DER FAUST (2022).

Kontinuirano radi sa mladim plesačima, te 2017., osniva ansambl za mlade plesače u švicarskom gradu Montheyu, čiji se rad nadovezuje na raniji ansambl kojeg je osnovala u Bonnu 2012. I za ovu djelatnosti dobiva brojna priznanja od kojih ističe: “Kinder zum Olymp”, “Auf dem Weg zum Kinder- und Jugendkurland NRW”; 2016., 2019. i 2023., “Tanztreffen der Jugend” kao dio programa Berliner Festspiele.

U Zagrebu će održati koreografsku plesnu radionicu kojim će predstaviti metodologiju svog kreativnog procesa “Untought Body”, uz predstavljanje pojmovinika Glossary Work i aplikacije MOVE/APP.

Fizičko istraživanje nepoznatih oblika i načina kretanja, te razmjena sa drugim “ne-akademski” treniranim plesničkim tijelima za produbilo je razumijevanje tijela i geste i do 2016., i projekta MOMENTUM sustavno razvijaju ovu metodologiju. Grupa fokusirano provodi višemjesečna istraživanja i analize pokreta surađujući sa brojnim stručnjacima izvan plesne discipline, proučavajući tehnike kretanja koji su često strani plesu. Cilj nije da se nešto imitira, već da se otjelovi i identificira raznoliki materijal vrsti kretnji, njihovo porijeklo i nakana. Slijedi period refleksije u kojima se naučene tehnike apliciraju u otvorenoj improvaciji, te se kvalitete pokreta dalje analiziraju. Ovo su eksperimenti kojima se nastoji produbiti razumijevanja percepcije tijela, kako vlastitog tako i drugih; ovdje se ne prati neka određena dramaturgija, samo ona koju nalaže tijelo. Rezultat su tijela koja se transformiraju u nešto novo i nepoznato, te kretnje koje ne samo da potiču plesače, već i publiku.

Glossary work / MoveApp

Studij jezika, kao alatku bilježenja, pojašnjavanja te arhiviranja pokreta, za Cocoon Dance čini danas okosnicu procesa istraživanja i potku kreativnim procesima. Od 2017., grupa je posvećena stvaranju otvorenog arhiva koji ne samo da pohranjuje kolektivno stečeno znanje, već se kontinuirano kroz dijalog iznova izlaže propitkivanju, nadograđuje se i razmjenjuje sa drugima. Kao rezultat rada na pojmovniku, razvila se i posebna radna metoda koja se postupno razvija i s vremenom se dokazuje kao puno efikasniji način komuniciranja – ne samo u kontekstu rada sa profesionalnim plesačima, već i u radu sa ne-akademijski osposobljenim plesnim umjetnicima.

Na koji se način stvara koreografski jezik, kako li se tumači i kako ga podijeliti sa drugima? Cocoon Dance ova pitanja razmatra vrlo ozbiljno te s vremenom razvija gestikularni jezik koji je utemeljen na materijalu kojeg proizvode za vlastite radove. TheMoveApp, je interaktivni, digitalni, nastavak rada na pojmovniku, a što je omogućeno uz potporu programa Close Distance, fondacije Pro Helvetia. Namjera je da se ovom aplikacijom koriste i drugi kako bi istraživali, te poticali potencijal tijela kroz razvoj terminologije i pojašnjenja. Pitanje na koji način pojedinačna tijela samih korisnika tumače opise – namjerno ostaje otvoreno.

MoveApp poziva korisnika da istražuje, da širi potencijal vlastitog tijela kroz nova pojašnjenja. Kreativni procesi i te na koje načine pojedinačna tijela tumače lingvističke opise također namjerno ostaje otvoreno. U konačnici, cilj je stvoriti alatku koja će služiti i pomoći brojnim praktičarima u njihovim kreativnim procesima, kako bi istraživali te da im pomogne u razmjeni i radu sa drugima, bez nekog unaprijed određenog opravdanja vrijednosti istog.

Radionica i prezentacija MoveApp aplikacije

12. 06. 10.00 do 13.00h, Zagrebački plesni centar

Radionica je namijenjena profesionalnim plesačima. Ulaz je besplatan uz registraciju:

hipptsp@gmail.com

<https://www.cocoondance.net/english/works/vis-motrix/>

Trailer: <https://youtu.be/AxFi67png5Y>