

Marco Santi

Marco Santi, geboren 1965 in Turin/Italien, erhielt seine Tanzausbildung am Teatro Nuovo seiner Heimatstadt und in Monaco. 1983 war er Gewinner beim Prix de Lausanne und erhielt dort gleichzeitig den 1. Preis für moderne Choreografie. Nach einem Stipendium an der Hamburger Ballettschule tanzte er beim Amsterdamer Scapino Ballett, bei Pina Bausch, Anne Teresa de Keersmaeker und Wim Vandekeybus. Er war 1985-92 Solist beim Stuttgarter Ballett, schuf seine ersten Choreografien ab 1989 für die Noverre-Gesellschaft und ab 1991 zahlreiche Arbeiten für das Stuttgarter Ballett. 1993 gründete er seine kleine Gruppe Marco Santi Danse Ensemble und arbeitete nach dessen Auflösung 1998 als freier Choreograf. Seit 2000 ist er Mitglied der künstlerischen Leitung des Produktionszentrums Tanz und Performance in Stuttgart.

Das Ziel der Compagnie und meiner Arbeit ist die Verwirklichung einer unabhängigen, originären und unkonventionellen Theaterarbeit. Themen, Inhalte und Aussagen der Stücke werden in einem gemeinsamen Prozess in der Gruppe entwickelt. Dabei entsteht eine Bewegungssprache, die das theatralische Geschehen direkt umsetzen und ausdrücken will. Die Auseinandersetzung mit Schauspiel- und Gesangselementen ist die Grundlage solcher Stücke. Die Zusammenarbeit mit Komponisten, Video- und Lichtdesignern ist integraler Bestandteil jeder Produktion. Wenn Künstler dieser verschiedenen Sparten in einem kreativen Prozess miteinander arbeiten, ist der Erfolg dann gegeben, wenn jedes Element das andere sinnvoll unterstützt und die Gesamtaussage so bekräftigt wird.

Marco Santi

»1989, als ich meine erste Choreografie für die Noverre-Gesellschaft entwarf, dachte ich: beim Stuttgarter Ballett geht es keinen Schritt weiter, da muss ich raus«, äußerte Marco Santi, und tanzte noch bis 1992 in der weltberühmten Compagnie, damals von Marcia Haydée geleitet. Wer Santi, gerade mal 1,65 Meter groß, jemals als umwerfend komischen Bim in Maurice Béjarts »Gaîté Parisienne« und als Jungen in John Neumeiers bereits zur Legende gewordenen »Vierte Sinfonie« von Gustav Mahler gesehen hat, dem bleibt er in seiner Einzigartigkeit als Tänzer für immer im Gedächtnis. Doch schon von Beginn an verfolgte er sein eigentliches Ziel, das Choreografieren. Er befreite sich von dem Druck, sich ständig beweisen zu müssen, und wagte den Schritt in die Unabhängigkeit, die zugleich auch die Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber bedeutete. Seine Produktionen als freier Choreograf stellen Forschungsprozesse dar, die immer stark von der Verbindung tänzerischer und theatraler Elementen geprägt sind. In »BACH« nähert er sich dem Phänomen des Komponisten in einer Auseinandersetzung von Zeit und Raum, in »Heimat – Lost & Found« widmet er sich der Ausländerproblematik, dem Fremdsein im eigenen Land. Bei dieser Brisanz des Themas wäre zu wünschen, dass sich Santi nicht nur choreografisch auf einer dramatisch-assoziativen Ebene bewegen würde, sondern auch szenisch eine noch radikalere Abstraktion gelten ließe.

Ann-Elisabeth Wolff

TOURFÄHIGE PRODUKTIONEN 2002:

»Das Mysterium der Zahlen« (2002)

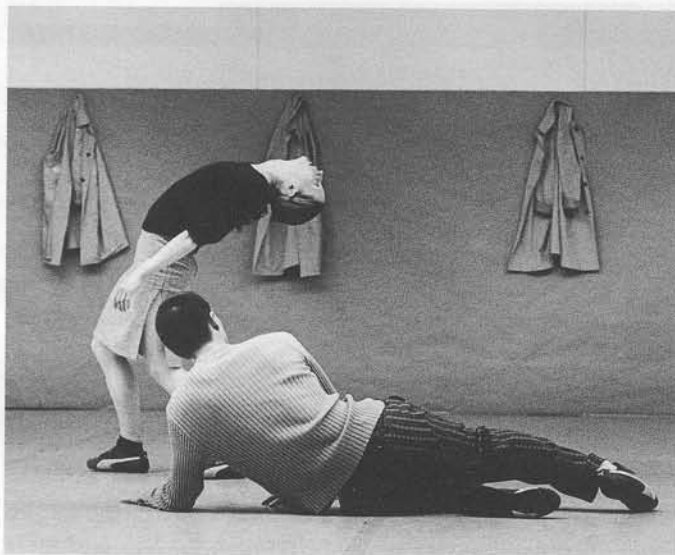
6 Tänzer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»Heimat – Lost & Found« (2001)

4 Tänzer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»BACH« (1999)

6 Darsteller, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»Heimat – Lost & Found« · Foto: Gudrun Bublitz, Stuttgart

Marco Santi was born in Torino/Italy in 1965, received dance training at the Teatro Nuovo in his hometown, and in Monaco. He was the winner of the 1983 Prix de Lausanne and was awarded the First Prize for Modern Choreography at the same time. After a fellowship at the Hamburger Ballettschule, he danced with the Scapino Ballet in Amsterdam, with Pina Bausch, Anne Teresa de Keersmaeker, and Wim Vandekeybus. He was soloist at the Stuttgarter Ballett from 1985-92, began creating his first choreographies in 1989 for the Noverre-Gesellschaft, and then numerous works for the Stuttgarter Ballett, beginning in 1991. He founded his own small group, Marco Santi Danse Ensemble in 1993, and, after its dissolution in 1998, worked as a freelance choreographer. He has been a Member of the Artistic Direction of the Production Centre for Dance and Performance in Stuttgart since 2000.

The goal of the company and of my work is the realization of an independent, original, and unconventional theatre. The themes, content, and statements of the pieces are developed in a collaborative process in the group. A movement language thus comes into being that directly implements and expresses these theatrical happenings. A struggle with the elements of acting and singing is the foundation of such pieces. The collaboration with composers, video designers and light designers is an integral component of each production. When artists of these various branches work with each other in a creative process, then success is given if each element sensibly supports the other elements, and the total statement is thus reinforced.

Marco Santi

»In 1989, as I sketched my first choreography for the Noverre Society, I thought, »it won't go one step further at the Stuttgarter Ballett, I have to get out of here.« said Marco Santi, but indeed, he danced in the famous company, led at that time by Marcia Haydée, until 1992. Santi, who is 1.65 meters tall, will remain forever in memory for his uniqueness as a dancer for those who saw him as the devastatingly funny Bim in Maurice Béjart's »Gaîté Parisienne«, and for those who saw him as the boy in John Neumeier's production of Gustav Mahler's »Vierte Sinfonie«, a production which has already become a legend. But Santi followed his actual goal from the very beginning – choreography. He freed himself from the pressure of continually having to prove himself, and dared the jump into independent free-lancing, which meant taking over responsibility not only for himself, but for others also. His productions as a freelance choreographer represent research processes that are strongly influenced by the connection between elements of dance and drama. In »BACH« he approaches the phenomenon of the composer in a confrontation with time and space. In »Heimat – Lost & Found«, he devotes himself to themes of integration in German society, of being a foreigner in your own country. Given the explosive force of this subject, it could be wished that Santi would work at a dramatic-associative level in the choreography, and that he would allow an even greater abstraction in the dramatic staging as well.

Ann-Elisabeth Wolff