

» basso continuo «
Foto: Günter Krämmer

Jai Gonzales, geboren in Lima / Perú, war Tänzerin im Ballet National Perú und Ballet Moderno de Camara in Lima. Sie arbeitete als Choreografin und Co-Direktorin am Theater Asuncion / Paraguay. Nach einem Gastaufenthalt beim Cullberg-Ballett in Stockholm beschäftigte sie sich mit Modern Dance-Techniken, Funk-, Street- und Showdance. Sie lebt seit 1980 in Deutschland und gründete das Afro-Ballett-Ensemble in Heidelberg. 1996 begann sie, selbst zu choreografieren, z.B. für das Mannheimer Ballett und das Heidelberger Stadttheater. Preise erhielt Jai Gonzales für ihre Choreografien „Yera“ und „Güell“. 1988 gründete sie in Heidelberg mit Bernhard Fauser das UnterwegsTheater und realisierte hier ihre meisten Choreografien. Beide veranstalten seit 1991 das jährlich in Heidelberg stattfindende Festival TANZ international.

Jede Situation, jede Konstellation drängt auf eine Erwidern hin. Die Untersuchung der Beziehungen und Zusammenhänge, die Entwicklung von Variationen, das ist für mich das Feld szenischer / choreografischer Arbeit. Die Wachheit durch ein prekäres Gleichgewicht erhalten. Die Orientierung zu bewahren im vermeintlichen Chaos. Das Bewusstsein von Zwischenräumen für Entscheidungen. Mit den Triebfedern Neugier und Lust auf Entdeckung. Choreografische Arbeit wird gesehen als Ausschnitt in einer Totalen. Das dynamische Spiel innerhalb des Ausschnitts steht im Bezug zum Gesamtbild, selbst wenn dieses nicht „sichtbar“ ist. Es ist der Zuschauer, der die Verbindung zwischen Ausschnitt und Außenwelt schafft und sich durch Entzifferung und Interpretation des Wahrgenommenen einklinkt in die Folge des kreativen Prozesses. Gelingt es, die Wachheit der Mitwirkenden und deren Bereitschaft zum Risiko konstant herauszufordern, so führt die dadurch entstandene Dynamik zu weiteren Fragestellungen, die wiederum zur Bearbeitung anregen. Durch Präzision der Arbeit öffnen sich neue Ebenen der Wahrnehmung, „neue Türen“ werden geöffnet. Dies macht den Reichtum der Arbeit aus.

Jai Gonzales

Jai Gonzales und Bernhard Fauser, die Macher des Heidelberger UnterwegsTheaters, sind ein überzeugender Beleg für die Einsicht, dass das Ganze mehr sein kann als die Summe seiner Teile. Wenn die eher zurückhaltend wirkende Peruanerin choreografiert, hat sie einen untrüglichen Blick für Stärken und Schwächen – nicht nur der technischen Art. Und sie weiß genau, was der Ex-Turner und international erfahrene Clown Bernhard Fauser auf den Tanzboden mitbringt: eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz und eine akrobatische Lässigkeit, die sich wohltuend vom Tänzer-Klischee abhebt. Nichtsdestotrotz haben viele Stars der benachbarten Ensemble, aber auch gefragte freie Tänzer in den 15 vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit dem UnterwegsTheater gesucht. Die Jubiläumsproduktion „basso continuo“ umkreist das künstlerische Credo der beiden Theatermacher: eine anspruchsvolle Thematik (hier zwei Sonette von Shakespeare), eine individuelle, originelle, Raum greifende Bewegungssprache, ein hochkarätiges Künstlerensemble, darunter vor allem starke Frauen (mit dabei Esther Balfe / Wien und Jone San Martin / Ballett Frankfurt), sowie eine professionelle Inszenierung mit Musik, Licht und Video vom Feinsten.

Isabelle von Neumann-Cosel

no works available in 2004

www.fnak.de

Jai Gonzales was born in Lima / Perú. She was a dancer in the Ballet National Perú and Ballet Moderno de Camara in Lima. She worked as a choreographer and co-director at the Theater Asuncion / Paraguay. After a guest stay at the Cullberg Ballet in Stockholm, she delved into modern dance techniques, funk, street and show dance. She has been living in Germany since 1980 and she founded the Afro-Ballet-Ensemble in Heidelberg. In 1996, she began to choreograph herself for such companies as the Mannheimer Ballett and the Heidelberger Stadttheater. Jai Gonzales received prizes for her choreographies “Yera” and “Güell”. In 1988 she founded the UnterwegsTheater together with Bernhard Fauser in Heidelberg and put on most of her choreographies here. Both of them have been putting on the Festival TANZ international that has been taking place on an annual basis in Heidelberg since 1981.

Every situation and every constellation calls for reciprocity. My field of choreographic / scenic work is involved with investigating relations and correlation and developing variations on them; maintaining a state of alertness by means of balance and orientation in supposed chaos; becoming conscious of the gaps where decision can be made; going on a voyage of discovery with curiosity and enthusiasm as the driving forces. I regard choreographic work as part of a whole. The dynamic interplay within the detail that is choreography relates to the entire picture even if this is not “visible”. The audience makes the connection between the choreographic part and the outside world and becomes engaged in the creative process by deciphering and interpreting what they perceive. If we succeed in constantly challenging the participants’ alertness and readiness to take risks, a dynamic is created which leads to further examination, which in turn stimulates further development. Through precision of work new levels of perception are revealed, “new doors” are opened. This is what constitutes the richness of my work.

Jai Gonzales

Jai Gonzales and Bernhard Fauser, the makers of the Heidelberger UnterwegsTheater, are convincing proof of the view that the whole can be more than the sum of its parts. When the more withdrawn appearing Peruvian choreographs, she has an unmistakable eye for strengths and weaknesses, not only of the technical kind. And she knows exactly what the ex-field-athlete and internationally experienced clown Bernhard Fauser brings with him to the dance floor: an extraordinary stage-presence and an acrobatic casualness which refreshingly sets itself apart from clichés of the dancer. Nevertheless, many stars of neighboring ensembles as well as highly demanded freelance dancers have sought collaboration with UnterwegsTheater in the past fifteen years. The anniversary production “basso continuo” revolves around the artistic credo of both theater-makers: an individual, original, spatially broad movement language, a high karat artist ensemble consisting of, above all, strong women (Esther Balfe / Wien and Jone San Martin / Ballett Frankfurt), a professional staging with music, light and video of the finest quality.

Isabelle von Neumann-Cosel