

Rodolpho Leoni

Rodolpho Leoni, in Campo Grande, Brasilien, geboren, begann dort seine Tanzausbildung, die er in São Paulo weiterführte. Im Anschluß besuchte er für drei Jahre das Martha Graham Centre for Contemporary Dance. Seit 1988 lebt und arbeitet er in Düsseldorf. Er tanzte für namhafte Choreographen wie Anne Teresa de Keersmaeker, Mark Sieczkarek und Raimund Hoghe. Sein eigenes Ensemble Rodolpho Leoni Dance gründete er 1994. Die vier abendfüllenden Produktionen, die seitdem entstanden, zeichnen sich alle durch eine temperamentvolle Mischung verschiedener Stile, vom Ballett bis zum New Dance, aus.

Rodolpho Leoni was born and began his dance training in Campo Grande, Brazil. Afterwards he continued to study in São Paulo, then went to the Martha Graham Center for Contemporary Dance. He has lived and worked in Düsseldorf since 1988. He has danced for renowned choreographers like Anne Teresa de Keersmaeker, Mark Sieczkarek and Raimund Hoghe. He founded his own ensemble, Rodolpho Leoni Dance, in 1994. The four evening-length productions which he has created since then are all characterized by a vivacious mixture of various styles ranging from classical ballet to new dance.

Ich habe mich nie bewußt für den Tanz als Kunstform entschieden. Durch die Physikalität, durch Schwitzen, durch Bewegung versinkt man in einen Zustand, der es ermöglicht, Emotionen sichtbar zu machen. Tanz ist das Mittel, alle Erfahrungen bis zur Haut zu bringen. Das ist wie „shake your body like crazy“, so daß der Tanz an der Oberfläche erscheint. Tanz umfaßt für mich die ganze Palette von der kleinsten Alltagsbewegung bis hin zum Hochleistungssport, zur totalen Erschöpfung. Entscheidend ist die Qualität. Tanz endet, wenn keine Liebe, keine Spannung, keine Ehrlichkeit mehr erkennbar ist.

1 *I never consciously decided in favor of dance as an art form. Through the physicality, the sweating and the movement, one sinks into a state in which it becomes possible to make emotions visible. Dance is the means by which all experiences can be brought up to the level of the skin. That's like „shake your body like crazy“ so that the dance appears on the surface. For me, dance contains the whole palette from the smallest everyday movement all the way to the ultimate athletic achievement and total exhaustion. Quality is decisive. Dance ends when no more love, no more tension, no more honesty can be detected.*

Normalerweise sollte bei einer Tanzvorstellung so viel Energie freigesetzt werden, daß der reale Raum nicht mehr existiert. Ich mag es, Träume zu zeigen und das Publikum mit den Tänzern auf eine Reise zu schicken. Dafür bedarf es nicht zwingenderweise eines herkömmlichen Theater-Raumes mit technischem Apparat. Ich plane auch, etwas „draußen“ zu machen. Wichtig ist in jedem Fall die emotionelle Aufhebung der Grenze zwischen Zuschauer und Tänzer. Mein spezieller Wunsch ist es, ausreichend Platz zu haben, um den freiwerdenden Energien Raum zu geben.

2 *Normally, a dance performance should liberate so much energy that the real space no longer exists. I like to present dreams, to send the audience on a journey together with the dancers. That doesn't necessarily mean that I must have a traditional theater space with its technical apparatus. I'm also planning to do something outdoors. In any case, it's important to dissolve the emotional boundary between spectator and dancer. My special wish is to have enough room so that I'll be able to give plenty of space to the energies which are set free.*

Tanz wächst immer, wir wachsen auch. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, möchte aber auch nicht *trendy* sein. Meine Stücke behandeln niemals ein exemplarisches Thema, es sind Träume. Für mich als Choreographen ist Zeit insofern bedeutend, als daß ich für die Dauer des Stückes die reale Zeit aufheben und den Zuschauer in einen zeitlosen Raum entführen möchte.

3 *Dance grows constantly; we grow too. I don't live in the past, but neither do I want to be trendy. My pieces never deal with an exemplary theme; they are dreams. For me as a choreographer, time is significant insofar as I rescind real time for the duration of the piece and try to transport the spectator into a timeless space.*

Wenn du einen Punkt erreichst, an dem du dich bewegst und der Zuschauer nicht mehr darauf achtet, wie du dich bewegst, schaut er nicht mehr, er fühlt es. Ich suche und versuche meine Tänzer dazu zu bringen. Voraussetzung dafür ist die ultimative Körperbeherrschung. Wenn du eine Bewegung immer und immer wieder übst, wird sie natürlich. Dann kannst du damit spielen. Die Suche nach der perfekten Kombination: Bewegung, Ausführung, Vertrauen, Individualität. „Wenn dein Körper weiß, was du tust.“

4 *When you reach a point where you are moving and the spectator no longer pays attention to how you're moving, when the spectator no longer sees it but feels it instead. I search for that and I try to bring my dancers to that point. Consummate mastery of one's own body is a precondition for that. If you practice a movement over and over again, the movement becomes natural. Then you can play with it. The search for the perfect combination: movement, performance, trust, individuality. „When your body knows what you're doing.“*

In meinen Arbeiten steht ausschließlich der Tanz mit seinen vielfältigen Möglichkeiten im Vordergrund. Es gibt für mich keinen direkten Bezug zwischen realem Körper und neuen Medien, aber in intellektueller Hinsicht wirkt die technische Weiterentwicklung inspirierend. So haben beispielsweise einzelne Sequenzen Arbeitstitel wie „Game Boy“ oder „Videoclip“.

5 *In my work, only dance and its diverse possibilities occupy the foreground. For me, there's no direct relation between real bodies and new media, although on-going technological developments are inspiring from an intellectual point of view. For example, we gave some sequences working titles like „Game Boy“ or „Videoclip“.*