

Pieces of me / © Liliam Szokody

»WE TICKLE THE FORM UNTIL THE CIRCUMSTANCES START DANCING.«
CocoonDance

Werke des Bonner Ensembles CocoonDance locken ihr Publikum, schlagen Haken, verschachteln sich und ziehen mit: So wird schon das Betrachten zu einer Art Tanz. Schritte nach rechts und links und Sprünge und Wendungen. Deren Ausführung aber, dem Denken und Fühlen, lassen sie reichlich freie Bahn. Erzähl- und Wahrnehmungsmuster sind denn auch die großen Themen, denen die Choreografin Rafaële Giovanola und der Dramaturg Rainald Endraß mit ihren Produktionen auf ganz unterschiedliche, stets höchst elaborierte Weise mit ausgesuchten Tänzern und mit speziellen Bühnenkonstruktionen, Sprache, Video-, Musik- und Soundeinsatz nachgehen. Nach Duetten über Beziehungen erweiterten sie die Frage nach dem Verbinden und Verknöten auf Gruppen und Ereignisse und gleichzeitig aufs Verknüpfen von Gegenwart und Vergangenheit. Daraus wurde eine »Verschwörungs-Triologie«, in der Fragmente von Tänzen, Texten, Stimmen, Klängen auf etwas Ganzes verwiesen, das sich nie zeigte und an dessen Fehlen das Begehren nach Ganzheit spürbar wurde. Danach nimmt »RE-PLAY The Swan« sich die Wiederholung als Prinzip vor und inszeniert auf ironisch schillernde Weise das fingierte Gleiche, das Nichtvergehen von Zeit, das Ende, das keines sein darf, den furchtbar und lächerlich unsterblichen Schwan. »Pieces of me« hat keinen Halt mehr an einem Ort oder einer Person, es ruft zum Bezeugen auf und verbirgt sich, indem es Gedanken und Getanes scheinbar offen legt; die Erinnerung an das Tanzen auf Erde und ein rotes Kleid blitzt auf, ein Stück aus einem kollektiven Traum.
Melanie Suchy

CocoonDance wurde 2000 von der Choreografin Rafaële Giovanola und dem Dramaturgen Rainald Endraß gegründet. Die in Baltimore geborene Schweizerin war zunächst Solistin in Turin, bevor sie von William Forsythe für acht Jahre an das Ballett Frankfurt engagiert wurde. Anschließend arbeitete sie mit Pavel Mikulášts Choreografischem Theater, zuletzt in Bonn. Seit 2004 produziert, spielt und kuratiert CocoonDance im freien Bonner theaterimballsaal. Kontinuierliche Teamarbeit und eine stark dramaturgische Ausrichtung begründen die inhaltliche und künstlerische Qualität. Die im Spannungsfeld von Theater und Abstraktion entstandenen Projekte touren mittlerweile auf vier Kontinenten und wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

The works of the Bonn's CocoonDance ensemble attract its audience, sidestep, encapsulate themselves and go along: thus, observation alone already becomes a kind of dance. Steps to the right and left, jumps and turns. However, the ensemble leaves

plenty of space for their performance - thinking and feeling. Patterns of narration and perception are then the core topics that choreographer Rafaële Giovanola and dramaturge Rainald Endraß explore in their productions in very different, but always highly elaborate, ways, using selected dancers and special stage constructions, language, video, music and sound. After duets about relationships, they expanded the question of connections and ties to groups and events, and simultaneously to the link between the present and past. The result was a »Verschwörungs-Triologie« (conspiracy trilogy), in which fragments of dances, text, voices and sounds refer to a whole that was never revealed and whose absence made the desire for completeness all the more tangible. Afterwards, »RE-PLAY The Swan« takes on repetition as a principle and stages, in an ironically glimmering manner, a feigned similarity, the non-passage of time, an end that is not allowed to be an end, as well as the dreadful and laughably immortal swan. »Pieces of me« is no longer anchored to a place or person; it calls for us to bear witness and hides behind its apparent disclosure of thoughts and actions. The memory of dance on earth and a red dress appears for a moment, a piece from a collective dream.

Melanie Suchy

- Productions available for touring
- PIECES OF ME** 2013 / 7 performers, stage 14 x 10 m, 60 min
 - RE-PLAY - THE SWAN** 2012 / 5 performers, 60 min
 - I'VE SEEN IT ALL** 2011 / 6 performers, stage 14 x 12 m, 60 min
 - ANOTHER YOU** 2010 / 2 performers, stage 10 x 10 m, 55 min
 - DATING YOUR ENEMY** 2007 / 2 performers, stage 8 x 8 m, 45 min
 - LOVERS AND OTHER STRANGERS** 2005 / 2 performers, stage 10 x 10 m, 60 min

www.cocoondance.de

CocoonDance was founded in 2000 by choreographer Rafaële Giovanola and dramaturge Rainald Endraß. Giovanola, Swiss but born in Baltimore, was a soloist in Torino before she joined William Forsythe's Ballet Frankfurt for eight years. Afterwards, she worked with Pavel Mikulášts Choreografisches Theater (Choreographic Theatre), most recently in Bonn. Since 2004, CocoonDance has been producing, performing and curating in the independent theaterimballsaal in Bonn. The artistic and content-related quality of the works of CocoonDance is founded on constant teamwork and a strong dramaturgic approach. Their projects, born in the field of tension between theatre and abstraction, are now touring on four continents and have been awarded numerous prizes.

Entropisches Institut Hamburg / © deufert&plischke

»WE STAND FOR A KIND OF THEATRE IN WHICH EVERYTHING HAS TO BE DONE ANEW EACH TIME; IN WHICH YOU HAVE TO LEARN BY EXPERIENCE, HAVE TO MAKE DECISIONS, SPEND TIME. TO US, CHOREOGRAPHY IS NOT A CLOSED SUBJECT BUT A LIVING AND COMPLEX LANDSCAPE IN WHICH PEOPLE MOVE AND ENCOUNTER ONE ANOTHER.«
deufert&plischke

Wie wollen wir leben? In den utopischen Realräumen von deufert&plischke stellt sich diese Frage durch mehrstündig gewebtes Zusammensein. Hier werden Lectures von eingeladenen Philosophen gehalten, hier wird auf dem Brett um das Leben gespielt, hier werden Gesichter mit Federn und Masken verkleidet. In einem choreografischen Raum, wo jeder einer Karteikarte mit Bewegungsabläufen folgt, wird bewegt, kopiert, verfolgt, simuliert, verweigert, geklatscht und geguckt. Jede Bewegung kommt aus der Schrift. Der Künstlerzwilling deufert&plischke hat in mehr als zehn Jahren dazu eingeladen, Choreografie nicht nur zu zeigen, sondern zu schreiben. Unter dem Motto »Give me your material and I'll show you what you're not doing to it« haben sie mit Studierenden am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin (HZT), an zahlreichen internationalen Hochschulen und in Zusammenarbeit mit Kollegen immer wieder das Künstleregito mit ihrer kollektiven Schrift gelöscht. Choreografie ist so eine soziale Schreibpraxis, ein Weben – und zwar nicht mit Fäden ästhetischer Vorlieben, sondern mit Stimmen existentieller Bedrohungen wie Krieg und Liebe oder philosophischer Begriffe wie Wahrheit und Freiheit. Die Figuren der Arachne, des Kindes, des Monsters oder der mehrköpfigen Medusa grinsen durch kompositorische Spalten und blicken von Unten. Beim Schauen sehen die Bewegungen kindlich, zart, lustig oder sogar unbeholfen aus. Und das macht gerade den Tanz bei deufert&plischke zu einem spielerisch-begehbaren Feld und – Achtung! – zu einer giftig-grünen Kunstwiese, wo das Leben gemeinsam neu verhandelt werden kann.
Cecilie Ullerup Schmidt

- Productions available for touring
- MASSACRE MASQUÉ** 2013 / audience on stage, stage 10 x 14 m plus extra studio, 90 min
 - EUROPE ENDLESS** 2002, new version 2013 / 2 performers, stage/gallery 10 x 10 m, 80 min
 - ENTROPISCHES INSTITUT** 2012 / with invited artists, number of performers variable, several rooms, 180-300 min, conceptualised in consultation with the inviting organiser
 - ANARCHIV#2: SECOND HAND** (trio version) 2010 / 3 performers, stage/gallery 10 x 16 m, 70 min
 - EMERGENCE ROOM** 2010 / participatory installation, site-specific

www.entropischesinstitut.net

Seit 2001 arbeiten **Katrin Deufert** und **Thomas Plischke** als Künstlerzwilling deufert&plischke konsequent in die Richtung eines neuen epischen Theaters. Ihre Arbeit ist sowohl im Museum und Theater als auch in anderen Räumen zuhause. Gemeinsam mit befreundeten Künstlern und Theoretikern entstanden in den letzten Jahren die »Anarchiv« -Serie (2008-11, u. a. in Brüssel, Hamburg, Wien), die »Emergence Rooms« (2010, u. a. in Wien, Hasselt, Stuttgart) und »Entropisches Institut« (2012 in Berlin, Sofia, Mülheim, Hamburg). deufert&plischke unterrichten seit elf Jahren an Kunsthochschulen im In- und Ausland. Seit 2010 sind sie Professoren im BA Studiengang Tanz, Kontext, Choreografie am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin (HZT).

*How do we want to live? In deufert&plischke's utopian spaces in the real world, this question is explored in several hours of woven togetherness lasting several hours. Here, lectures are given by guest philosophers, people play board games for their lives, faces are disguised with feathers and masks. In choreographic spaces where each participant follows instructions on an index card, people move, copy, follow, simulate, refuse, clap and watch. Every movement comes from the text. For over ten years, the artistwin deufert&plischke have invited others not only to show their choreography but also to write it. Under the motto »Give me your material and I'll show you what you're not doing to it«, they have erased the ego of the artist time and again through collective writing with students at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT), several international academies and in collaboration with colleagues, they go by. In this way, choreography becomes a social writing practice, an act of weaving – not with the threads of aesthetic preferences but rather with the voices of existential threats such as war and love or philosophical concepts such as truth and freedom. The figures of Arachne, the child, the monster or snake-headed Medusa grin through cracks in the composition and gaze up from below. To the observer, the participants' movements seem childlike, gentle, funny or even clumsy. And that is precisely what makes deufert&plischke's dance an open playing field of – beware! – toxic green artificial grass, where life can be jointly re-negotiated.
Cecilie Ullerup Schmidt*

Katrin Deufert and Thomas Plischke have been pursuing their goal of a new epic theatre since 2001. Their work as the artistwin deufert&plischke is equally at home in museums and other spaces as in theatres. Recent projects developed with artist and theorist friends include the »Anarchiv« series (2008-11 in varying locations, including Brussels, Hamburg and Vienna), »Emergence Rooms« (2010, in Vienna, Hasselt and Stuttgart amongst others) and »Entropisches Institut« (2012 in Berlin, Sofia, Mülheim and Hamburg). deufert&plischke have been lecturing at art academies in Germany and abroad for eleven years. They have been senior lecturers in Dance, Context, Choreography (BA course) at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT) since 2010.