

Für Johanna Roggan kann sich der Tanz als Medium des körperlichen Ausdrucks im Kontext anderer medialer Künste am besten entwickeln. So ist die Zusammenarbeit mit HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste oder mit der Trans-Media-Akademie für sie ein Glücksfall. Tanz und Installation, choreografische Raumgestaltungen, Verführungen einer ganzen Gruppe, Bewegtheit in Bewegung zu verwandeln, sind für sie existenzielle Notwendigkeiten. In »wo es eben passt, Kapitel II« reichen zwei Minuten und 30 Sekunden um den Zwiespalt eines Herdentieres und seinen Wunsch nach Individualität in einem so bewegenden wie bewegten Vorgang erfahrbar zu machen. In der interaktiven Stunde »Handkes Weiberabend« müssen sich drei Frauen ihren eigenen Schatten stellen. Der Choreografin Roggan gelingt es kraft optischer und klanglicher medialer Überhöhung alltäglichen Vorgängen Aspekte der Würde des Annehmbaren zu geben. Freiheit und Norm sind Themen in ihren Arbeiten. Sei es in der Freiheit der Bewegung im Widerspruch zu vorgegebenen Normen körperlicher Möglichkeiten, die sich im medialen Kontext erweitern lassen, oder in der Sensibilität und Fantasie, mit denen sie die Grenzen des Sichtbaren zu durchbrechen sucht. So in der Installation eines so gut wie geschlossenen Raumes, in dem sich die Tänzerin bewegt. Für die Zuschauer gibt es knappe Einblicke, die eigene Bewegung ist gefordert. Und es geschieht, paradoxerweise: Man sieht die Tänzerin so gut wie nicht, aber sehr bald den eigenen bewegten Film und spürt etwas von der Ungeheuerlichkeit punktueller Erfahrung im Hinblick auf die Relativität materieller Grenzen.

Boris Gruhl

Johanna Roggan / the guts company studierte Tanz in Nürnberg, Berlin und Linz. Von 2008 bis 2010 lebte und arbeitete sie in Israel. Neben eigenen Produktionen tanzt sie für verschiedene Choreografen, arbeitet an festen Häusern (Staatsschauspiel Dresden, Oldenburgisches Staatstheater) als Choreografin und Ko-Regisseurin und gibt Workshops in zeitgenössischem Tanz, sound specific movement for interactive environments® und GYROKINESIS®. 2013 gründete sie, zusammen mit Josefine Wosahlo, die Tanzkompanie the guts company. Während der ersten Tanzplattform Sachsen im Mai 2013 prämierte eine Jury ihre Arbeit »wo es eben passt, Kapitel II« für eine Koproduktion einer neuen Arbeit in 2014 mit HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden und dem Societaetstheater Dresden.

Johanna Roggan / the guts company studied dance in Nuremberg, Berlin and Linz. From 2008 to 2010, she was living and working in Israel. In addition to her own productions, she also dances with various choreographers, works at theatres (Staatsschauspiel Dresden, Oldenburgisches Staatstheater) as a choreographer and co-director and gives workshops in contemporary dance, sound specific movement for interactive environments® and GYROKINESIS®. In 2013, she co-founded the dance company the guts company with Josefine Wosahlo. During the first Tanzplattform Sachsen in May 2013, a jury awarded her work »wo es eben passt, Kapitel II« a co-production for a new piece in 2014, together with HELLERAU – European Centre for the Arts Dresden and the Societaetstheater Dresden.

»MY PRODUCTIONS ARE NOT ONLY NEGOTIATED USING AESTHETIC MEANS BUT ARE ALSO, IN PARTICULAR, CAPTURED THROUGH A VERY PHYSICAL LANGUAGE OF MOVEMENT. THIS RESULTS IN THE EMERGENCE OF HIGHLY EMOTIONAL PIECES. THE THEMES I AM CURRENTLY FOCUSING ON ARE BASED ON SOCIAL REFERENCES AND THE LOOK AT HUMAN ABYSSES.«

Johanna Roggan

For Johanna Roggan, dance as a medium of physical expression can develop best within the context of other media arts. Therefore, it is a stroke of good luck that she has had the opportunity to engage in collaborations with HELLERAU – European Centre for the Arts Dresden and the Trans-Media-Akademie. Dance and installation, choreographic spatial designs, the seduction of an entire group and transforming (e)motion into movement are all existential necessities for her. In »wo es eben passt, Kapitel II«, two minutes and 30 seconds are enough to convey the experience of the inner conflict of a herd animal and his desire for individuality in a moving and emotional process. In the interactive hour »Handkes Weiberabend«, three women are forced to confront their own shadows. Choreographer Roggan manages to give everyday events something of the dignity of acceptability by virtue of visual and acoustic medial transfiguration. Freedom and the normative are important topics for her – be it freedom of movement in contradiction of prescribed norms of physical capabilities enhanced by medial contexts, or be it the sensitivity and fantasy with which she attempts to break through the boundaries of visibility – as in the installation of an almost entirely enclosed space within which a single dancer moves. The audience is allowed only brief glimpses and must also move about. And then it happens, ironically: it is almost impossible to see the dancer, but very soon, you become aware of your own performance and sense a bit of the monstrosity of selective experience in terms of the relativity of material boundaries.

Boris Gruhl

Productions available for touring

MONSTERBOX 2014 / 4 performers, stage 10 x 12 m, 60 min

WO ES EBEN PASST, KAPITEL II 2012 / 2 performers, no stage required, 30 min

HANDKES WEIBERABEND 2012 / 3 performers, stage 10 x 10 m, 60 min

www.thegutscompany.net

»I'VE BEEN ALL THE TIME SPEWING THE RESIDUE OF THE WORKING CLASS' FAITH IN DEMOCRACY, ATTRACTING FOLK THAT WOULD GIVE ME SOME MONEY, LORD YEAH! BEEN KINDA LIKE I'M HUNGRY FOR FREEDOM BUT I DON'T KNOW HOW TO EAT THAT CAKE BECAUSE I'M UNDER THE SPELL OF THE HANDOUT.«

(CODY CHESTNUTT)

Jochen Roller

Manchmal muss man weit reisen, um die Dinge vor der Haustüre zu finden. Vor zwölf Jahren hatte Jochen Roller ein Exkurs zu H&M um die Ecke gereicht, wo er als Aushilfskraft an der Kasse stand und T-Shirts faltete. Die Trilogie »Perform Performing« ist so entstanden, ein überraschender Kurzschluss von Wirtschaft, Kunst und Arbeit, bei der Roller eigentlich nur ein wenig zur Seite getreten war. Aber die Zusammenhänge, die er durch seine kleine Perspektivenverschiebung eröffnete, waren genial, genial absurd, genial witzig, wahr und böse. Schwer, sich danach noch einmal selbst zu überbieten. Irgendwann hat Roller seine Performance versteigert. Vermutlich schlicht, weil er sie los werden wollte. Es hat dann trotzdem noch ein wenig gedauert. Eigentlich bis zu »Trachtenbummler«, Jochen Rollers neuestem Stück, entstanden nach einer Südseereise, bei der Roller nach den Tänzen aus seiner Heimat gefragt wurde. Er zeigt sie uns jetzt. Auf eine Weise, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Denn entstanden ist ein Stück nicht nur über Tanz, sondern über Heimat, das verrückt ist, schräg und bezaubernd. Wenn sich im Takt von »Over the Rainbow« die sechs Tänzer, die aus Samoa, Brasilien und sonst woher kommen, in blauen Trachten an die Hände fassen und sich im Kreis und als Paare unaufhörlich drehen, entfaltet das eine Kraft, auch eine Vision von Gemeinschaft von anrührender Schönheit – die sich zur Originalmusik einem heutigen Publikum nicht vermitteln würde. Es ist ein Stück, das Fragen stellt, was deutsches Tanzbrauchtum, von den Nazis missbraucht und seitdem in der zeitgenössischen Kunst geächtet, sein kann. Eine große Arbeit.

Michaela Schlagenwerth

Productions available for touring

TRACHTENBUMMLER 2013 / 6 dancers, stage 8 x 11 m, 75 min

DER CARPENTER-EFFEKT 2013 / 3 performers, stage 10 x 12 m, 75 min

-VOID- 2010 / 2 performers, 70 min

LET'S DANCE! 2007, 2008, 2011 / solo, 60 min

www.jochenroller.de

Jochen Roller, geboren in Berlin, arbeitet als freischaffender Choreograf. Bislang entstanden über 50 Arbeiten für Bühnen, Galerien, Mode, Film und Internet. Jochen Roller lebt in Berlin und Sydney.

Sometimes you have to travel far in order to find what is lying directly in front of your door. Twelve years ago, it sufficed for Jochen Roller to take an excursion to the H&M around the corner, stand at the counter and fold T-shirts. This is how the »Perform Performing« trilogy was created; it's a surprising amalgam of economy, art and labour in which Roller simply stepped slightly aside to change his perspective. But the contexts that opened up as a result of this shift in perspectives were brilliant, brilliantly absurd, brilliantly funny, true and evil. It was difficult for him to outdo that. At some point Roller auctioned off his performance. Probably because he just wanted to get rid of it. But it still took a while. Actually until »Trachtenbummler«, Jochen Roller's latest piece. It was created after a trip to the South Sea; people there asked Roller about dances from his home country. Now he is showing them to us – in a way we have never seen them before. A piece was created that is not about dance, but rather about Heimat – one's home country, one's home. It's crazy, weird and magical. When the six dancers from Samoa, Brazil or wherever, all wearing blue traditional costumes, hold their hands and endlessly turn in circles and in pairs to the rhythm of »Over the Rainbow«, then it develops a power and a vision of community with a touching beauty – which would never be communicated to a contemporary audience if the original music had been played. It is a piece that poses questions about what German dance customs – abused by the Nazis and boycotted by contemporary art – can be. A great work.

Michaela Schlagenwerth

Jochen Roller, born in Berlin, works as an independent choreographer. To date, he has produced over 50 pieces for the stage, galleries, fashion, film and the Internet. Jochen Roller lives in Berlin and Sydney.