

WHEN STATE THEATRES ARE STILL RUN IN AN EARLY CAPITALIST STYLE AND THE INDEPENDENT SCENE RECEIVES ITS MONEY AS IF IT WERE ALMS, WHY SHOULDN'T I SUGGEST TO CULTURAL POLICY MAKERS AND COMMISSIONING BODIES THAT I PRODUCE MY WORK BASED ON THE SAME CRITERIA USED TO PRODUCE CHEAP CLOTHES IN BANGLADESH?»

Helena Waldmann

Raucht irgendwo ein Krisenherd? Brennt national oder international, politisch oder gesellschaftlich die Luft? Explodiert gerade ein soziales Pulverfass? Dann ist das in der deutschen Kultur-Task Force, Abteilung Tanz, ein Fall von: »Frau Waldmann, übernehmen Sie!« An Helena Waldmanns Werkverzeichnis lässt sich ablesen, wo die Lunte verdächtig kokelt. Den Islam hat sie via »Letters from Tentland« / »Return to Sender« (2005/06) inspiziert, mit »revolver besorgen« (2010) stürzte sie die Demenz vom Mitleidssockel, und zuletzt zerlegte ihr »GlückStück« (2011) den happy go lucky-Zirkus unseres konsumbesessenen Daseins. Dabei zwingt Waldmann ihre Sujets nicht in apokalyptische Bilder. Vielmehr besteht ihre Meisterschaft im allmählichen Anziehen der dramaturgischen Schraube. Geradezu indianisch schleichen sich ihre Botschaften an, um zuletzt einen Erkenntnisblitz durchs Hirn des Zuschauers zu jagen. Ordentlich Sprengstoff liegt auch auf dem nächsten Waldmann-Schauplatz herum. Wer bei H&M einkauft oder am liebsten Puma-Sneakers an seine Füße lässt (um nur zwei von sehr vielen Garderobiers zu nennen...), dem könnte »Made in Bangladesh« durchaus die Kauflaune verhageln: Akkordarbeit, Feuersbrünste, einstürzende Fabrikbauten – und trotzdem dampft der textilproduzierende Moloch weiter. Weil der Kunde im wellness wonderland Germany unbedingt sparen muss. Dass andere dafür mit dem Leben bezahlen, mindert sein Wühltisch-Wohlgefühl nicht. Deshalb gilt einmal mehr: »Frau Waldmann, übernehmen Sie!«

Dorion Weickmann

Is there a crisis brewing somewhere? A national or international, political or social hot spot in the making? A social powder keg exploding? Then it looks like a job for the star of the German cultural task force, dance department: Helena Waldmann. Helena Waldmann's oeuvre reads like a catalogue of ominous situations. In »Letters from Tentland« / »Return to Sender« (2005/06), she took a closer look at Islam, in »revolver besorgen« (2010), she pushed dementia off its pedestal of pity, and most recently, she dismantled the happy-go-lucky circus of our consumer-driven existence in »GlückStück« (2011). Waldmann doesn't force her subject matter into apocalyptic images. Instead, her mastery lies in gradually tightening the dramaturgical screw. Her messages subtly sneak up on you in moccasins only to finally drive a lightning bolt of recognition through your brain. The setting of Waldmann's next project offers just as much explosive material. For those who buy their clothes at H&M or prefer to walk around in Puma running shoes (to name just two of the many clothing brands involved...), »Made in Bangladesh« might just spoil their shopping spree: piece work, horrendous fires, collapsing factory buildings – and still the textile-producing moloch does not miss a step. All because customers in wellness-wonderland Germany want to save money at all costs. The fact that others pay for it with their lives doesn't alleviate their bargain-bin bliss. So once more, it is a case for Helena Waldmann, mission: dance.

Dorion Weickmann

Productions available for touring

MADE IN BANGLADESH 2014 / 12 performers/dancers/musicians, stage variable

REVOLVER BESORGEN / GET A REVOLVER 2010 / solo, stage variable, 60 min

www.ecotopiadance.com

Helena Waldmann, Tanzregisseurin und Theaterwissenschaftlerin (Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen), lebt in Berlin. Ihre radikalen Stücke feiern seit 1993 internationale Erfolge. Die politische Kraft ihrer Choreografien ist unverkennbar, so in ihrem in Teheran produzierten »Letters from Tentland« für sechs iranische Frauen, in ihrem in Palästina gedrehten Kurzfilm »emotional rescue«, in ihren von iranischen Exilantinnen formulierten Antworten auf die europäische Asylpolitik in »Return to Sender«, sowie in »feierabend! – das gegengift«, ein Fest gegen die moderne Arbeitsdiktatur. In »BurkaBondage« setzte sie den islamischen Schleier und das japanische Bondage in Beziehung, in »revolver besorgen« zeigte sie die sozial geächtete Rolle des Vergessens und entzündete in ihrem »GlückStück« ein Pulverfass des Tanzes. Derzeit arbeitet sie für »Made in Bangladesh« in Bangladesh, einem Zentrum der Ausbeutung von menschlichen Ressourcen.

Helena Waldmann, dance director and dance scientist (Applied Theatre Studies in Giessen), lives in Berlin. Her radical work has been receiving international acclaim since 1993. There is no mistaking the political force of her choreographies, as in »Letters from Tentland«, produced in Teheran for six women, the short film »emotional rescue« shot in Palestine, »Return to Sender« – Iranian expats formulating their answers to European policies on asylum, and finally »feierabend! – das gegengift«, a celebration against our modern labour dictatorship. In »BurkaBondage«, she explored the relationship between the Islamic veil and Japanese bondage, in »revolver besorgen«, she revealed the socially ostracised role of forgetting and in »GlückStück« lit a powder keg of dance. Currently, she is working on »Made in Bangladesh« in Bangladesh itself – a centre of the exploitation of human resources.

Gefaltet / © Bernd Uhlig

»THE TERM DIALOGUE MEANS A LOT TO ME: DIALOGUE WITH OTHER ART FORMS AND ARTISTS OR THE ENCOUNTER WITH OTHER SPACES, THEIR ARCHITECTURES AND THEIR HISTORIES. WORKING WITH AN ENSEMBLE, BE IT WITH DANCERS OR MUSICIANS, SINGERS OR COMPOSERS, CONDUCTORS OR DESIGNERS, IS MY ARTISTIC POWERHOUSE.«

Sasha Waltz

Sasha Waltz ist eine Grenzgängerin zwischen den Künsten. Ihre Performances bewegen sich immer wieder zwischen den unterschiedlichen Genres: Tanz, Oper, Theater, Neue Musik und Bildende Kunst. Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM) richtete Waltz zum 20-jährigen Jubiläum des von ihr gegründeten Tanzensembles Sasha Waltz & Guests im September 2013 eine Ausstellung aus, die die bildnerische Dimension ihrer choreografischen Arbeiten erfahrbar machte. Von Anfang an hat sie dem Tanz so neue Räume erobert. Eines ihrer Markenzeichen sind die »Dialogue«-Projekte, die sie etwa im Jüdischen Museum, im Neuen Museum Berlin und im MAXXI Rom realisierte. Das Konzept der choreografischen Oper, das sie erstmals in »Dido & Aeneas« mit großem Erfolg erprobte, hat sie mit den Jahren immer weiter verfeinert. »Medea« zeigte eine neue Auslegung des Mythos. Das Interesse an archaischen Ritualen sowie am Matriarchat gipfelte in »Le Sacre du Printemps« (2013). Auf Einladung von Michel Franck, Leiter des Théâtre des Champs-Élysées Paris, und Valery Gergiev, Generalmusikdirektor des St. Petersburger Mariinsky Theaters, schuf Waltz zum 100-jährigen Jubiläum von Strawinskys skandalumwitterten Ballett eine zeitgenössische Version des Klassikers. Zunächst führte sie ihren »Sacre« mit dem Mariinsky-Ballett in St. Petersburg und Paris auf, im November dann mit ihren eigenen Tänzern. Die Premiere in der Berliner Staatsoper mit Daniel Barenboim am Pult wurde zum aufwühlenden Tanzereignis: Waltz prangert nicht nur das Frauenopfer an, ihr Tanzstück ist eine wilde Anklage gegen Krieg und Gewalt.

Sandra Luzina

Sasha Waltz walks the line between art forms. Her performances shift between different genres over and over again: dance, opera, theatre, contemporary classical music and the visual arts. In September 2013, the Centre for Art and Media in Karlsruhe (ZKM) hosted an exhibition to celebrate the 20th anniversary of her dance ensemble Sasha Waltz & Guests, which made the visual dimension of her choreographic pieces truly tangible. From the outset, she has used dance to conquer new spaces. One of the hallmarks of her oeuvre are the »Dialogue« projects, which she implemented, for example, in the Jewish Museum, the Neue Museum Berlin and the MAXXI Rome. Over the years, she has also continually refined her concept of choreographic opera, which she first explored with enormous success in »Dido & Aeneas«. In »Medea« she presents a new interpretation of the ancient myth. Her interest in archaic rituals as well as patriarchy culminated in »Le Sacre du Printemps« (2013). By invitation of Michel Franck, director of the Théâtre des Champs-Élysées Paris, and Valery Gergiev, general musical director of the St. Petersburg Mariinsky Theatre, Waltz created a contemporary version of Stravinsky's scandalous ballet on the occasion of its 100th anniversary. Originally, she performed »Sacre« together with the Mariinsky-Ballett in St. Petersburg and Paris, then with her own dancers in November. The premiere at the Staatsoper Berlin, with Daniel Barenboim conducting, was an uplifting dance affair: Waltz not only denounces female sacrifice; her dance piece is also a wild outcry against war and violence.

Sandra Luzina

Productions available for touring

OPERA

MATSUKAZE 2011 / 14 dancers, 4 soloists, 1 conductor, 8 choir singers, orchestra, 90 min

PASSION 2010 / 6 dancers, 2 soloists, 1 conductor, 6 choir singers, 17 musicians, 90 min

MEDEA 2007 / 18 dancers, 1 soloist, 22 musicians, 1 conductor, 18 choir singers, 70 min

DIDO & AENEAS 2005 / 13 dancers, 7 soloists, 28 musicians, 1 conductor, 16 choir singers, 100 min

DANCE THEATRE

SACRE 2013 / 26 dancers, 90 min

GEFALTET 2012 / 8 dancers, 4 solo musicians, 110 min

CONTINU 2010 / 24 dancers, 1 percussionist, 120 min

MÉTAMORPHOSES 2010 / 18 dancers, 16 musicians, 1 conductor, 120 min

JAGDEN UND FORMEN – ZUSTAND 2008 2008 / 15 dancers, 16 musicians, 1 conductor, 70 min

IMPROMPTUS 2004 / 7 dancers, 2 musicians, 85 min

KÖRPER 2000 / 13 dancers, 90 min

ZWEILAND 1997 / 7 dancers, 70 min

TRAVELOGUE I – TWENTY TO EIGHT 1993 / 5 dancers, 60 min

www.sashawaltz.de

Sasha Waltz studierte Tanz und Choreografie in Amsterdam und New York. Gemeinsam mit Jochen Sandig Gründung der Kompanie Sasha Waltz & Guests 1993, Sophiensæle 1996. Von 2000 bis 2005 war sie Mitglied der künstlerischen Leitung der Schaubühne am Lehniner Platz Berlin. In den darauffolgenden Jahren entwickelte Waltz ein neues Genre, die choreografische Oper, und setzte außerdem den Fokus auf die »Dialogue«-Projekte – kurze, intensive Begegnungen zwischen Musikern, bildenden Künstlern, Tänzern und Choreografen in spezifischen Räumen. Das jüngste Projekt »Sacre« entstand in Zusammenarbeit mit dem Mariinsky Theater St. Petersburg. Sie erhielt u. a. den französischen Kulturorden »Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres« und das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland in 2014. Seit 2013 ist Sasha Waltz Mitglied der Akademie der Künste, Berlin.

Sasha Waltz studied dance and choreography in Amsterdam and New York. Together with Jochen Sandig, she founded the company Sasha Waltz & Guests in 1993, followed by the Sophiensæle in 1996. From 2000 to 2005, she was a member of the artistic directing team of the Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin. Over the following years, she developed a new genre, choreographic opera, and also focused on the »Dialogue« projects – short, intensive encounters between musicians, visual artists, dancers and choreographers in distinct spaces. Her most recent project »Sacre« was created in collaboration with the Mariinsky Theatre St. Petersburg. Among other distinctions, she received the French cultural medal »Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres« and in 2011, the Order of Merit from the Federal Republic of Germany. Sasha Waltz has been a member of the Akademie der Künste (Academy of the Arts), Berlin since 2013.