

P
R
E
T
T
Y
U
G
L
Y
D
A
N
C
E
C
O
M
P
A
N
Y

Amanda

Nach acht Jahren der engen Zusammenarbeit mit William Forsythe und seinen Tänzer/innen in Frankfurt und zwei Jahren als freier Choreographin in der internationalen Ballett-Welt, entschied sich die amerikanische Tänzerin und Choreographin Amanda Miller zu einem "Nomadenleben". 1992 gründete sie die pretty ugly dancecompany, eine "Tanz-Forschungs-Gemeinschaft", die kein festes Zuhause hat, sondern auf der Basis von Residencies arbeitet. Die Kompanie besteht aus freischaffenden Künstler/innen, die sich für eine bestimmte Zeit zusammenfinden, gewöhnlich für drei oder vier Monate, um ihre Erfahrungen in einem fruchtbaren Klima von gegenseitigem Respekt und geistiger Nähe auszutauschen und zu erweitern. Dieser Austausch mit seiner Fragilität und Flexibilität ist die treibende Kraft hinter der eher lose zusammengefügte Gruppe.

Die künstlerische Freiheit, choreographische Ideen ohne die Erschwernisse einer festen Struktur zu verfolgen, bereichert die kreative Basis der Kompanie. Jedoch kann das Überleben dieser Kreativität nur durch die Zuwendungen einiger Institutionen in Form von Probenmöglichkeiten und Geldern gesichert werden. Dies ist ein zweischneidiges Schwert. Im Gegenzug erhalten die unterstützenden Institutionen eine Premiere und einige Vorstellungen, bevor die Produktion auf Tournee geht. Auch gibt die Kompanie Workshops und Meisterklassen während der Residency.

Nach Jahren des klassischen Trainings in North Carolina und New York wurde Amanda Miller 1980 Mitglied der Deutschen Oper Berlin. Dort traf sie William Forsythe, der sie aufforderte, beim Frankfurter Ballett zu arbeiten. In seiner Kompanie entwickelte sie sich sehr schnell zur Hauschoreographin und zur stellvertretenden künstlerischen Direktorin. 1988, nach einer Anzahl großartiger Choreographien (Pizza Girl, Skinny, Stein Schere, Papier, Red Run), entschied sie sich dazu, den "Kokon" der Kompanie zu verlassen und arbeitete als freie Choreographin mit Kompanien in den Niederlanden, Großbritannien, der Schweiz und Portugal. 1992 gründete sie ihre eigene Kompanie, die sie 'pretty ugly' nach einem Stück gleichen Namens nannte, das 1988 für das Frankfurter Ballett entstanden war. Obgleich ihre Beziehung zu Forsythe und zum Frankfurter Ballett immer noch sehr eng sind, gelingt es ihr, die Fragilität und Flexibilität ihres eigenen Ensembles zu erhalten. Für Miller ist klar, daß diese Eigenschaften in der heutigen Ballett-Welt so wertvoll wie die künstlerische Freiheit selbst sind. Um sich und ihre Kolleg/innen so weit wie möglich vor Verpflichtungen und eingefahrenen Gewohnheiten des kommerzialisierten Produktionssystems zu bewahren, hat sie ein Forum für den kreativen Austausch zwischen tanzenden, komponierenden, filmenden und schreibenden Künstler/innen geschaffen. Seit zwei Jahren arbeitet die pretty ugly dancecompany mit einer Vielzahl freischaffender Künstler verschiedener Nationalitäten, die sich für Miller und füreinander entscheiden. Sie kommen aus den Niederlanden, Portugal, Großbritannien, Deutschland und den USA.

Das Repertoire beinhaltet neue und alte Werke Millers, wie zum Beispiel "Two Pears" und das in Bagnolet ausgezeichnete "Night by itself". Typisch für ihre Stücke ist die Offenheit gegenüber anderen künstlerischen Disziplinen. Übliche tänzerische Motorik wird konstant durch unvorhersehbare Bewegungsgestaltungen gebrochen. Raum und Zeit werden mit organisch organisierten Bewegungen, Tönen und Bildern ausgelotet, die durch unsichtbare Klammern verbunden sind. Wenn es Geschichten gibt, dann dienen sie nur als Verweise auf die surreale Welt hinter ihnen. Die Tänzer/innen passen sich sensibel der choreographischen Sprache an, immer zwischen ihren körperlichen Möglichkeiten und Grenzen. Miller erklärt: "Ich möchte die Flexibilität und Fragilität von Tanz untersuchen. Mein Zentrum sitzt im Torso, aber ich lasse meine Glieder frei bewegen". Heute, auf der Schwelle einer neuen Ära im Tanz, entsteht ein neues Wagnis, bei dem mit den Entdeckungen des Tanzes gebrochen und diese neu verschlüsselt werden.

■ Eva van Schaik

After eight years of close association with William Forsythe and his dancers in Frankfurt and two years of freelance work in the international ballet world, American dancer and choreographer Amanda Miller decided to work as a "nomad". In 1992 she founded the pretty ugly dancecompany, a dance-exploration unit that works on a residency basis rather than having a fixed home. The company is composed of a "va et viens" of freelance artists, who join forces for a fixed period of time, usually three or four months, to explore and exchange their experiences in a fruitful climate of mutual respect and artistic affinity. This interactive exchange, with its built-in fragility and flexibility, is the driving force behind their somewhat loosely patterned collaboration.

The company's artistic freedom to pursue choreographic ideas without the weight of a fixed and permanent structure enriches their creative base. However, the survival of this creativity can only be guaranteed through the hospitality of a variety of institutions prepared to foster the company's research by providing facilities and finances. This is a double-edged sword. In return, host institutions receive a premiere and a series of performances before the work goes on tour. Workshops and master classes are also offered as part of the residency.

After years of classical training in North Carolina and New York, Amanda Miller became a member of the Deutsche Oper Berlin in 1980. There she met William Forsythe, who invited her to join the Frankfurt Ballet. In his company she soon established herself as a resident choreographer and assistant artistic director. In 1988, after the creation of a series of stunning choreographic works (Pizza Girl, Skinny, Stein Schere, Papier, Red Run) she decided to break away from the somewhat restrictive cocoon of the company. She carved a successful career as a freelance choreographer with companies in Netherlands, the U.K., Switzerland and Portugal and in 1992 founded her company, called "pretty ugly" after her work of the same name, commissioned by the Frankfurt Ballet in 1988. Although her ties with the Forsythe company are still very strong, she manages to keep her hands as free as possible to maintain the fragility and flexibility of her ensemble. It is clear to her that in the ballet world of today, these qualities are as precious as artistic freedom itself. To keep herself and her artists as far away as possible from the burdens, obligations and pre-fab conditions of the commercialized production system of today, her company is set up as a forum for creative exchange between dancers, composers, designers, filmmakers and writers. For two years the PUDC has comprised an ever-changing number of freelance artists of different nationalities who have chosen to work with Miller and also with each other. They come from the Netherlands, Portugal, the U.K., Germany and the States.

The repertoire includes both new and existing works by Miller, including the evening length program of "Two Pears" and the Bagnolet prize winning "Night by itself". Her pieces are characterized by an openness towards other artistic disciplines. Usual physical "sense" is shattered by a constant flow of unpredictable movement choices. Space and time are explored in a flow of organically organized movements, sounds and images, connected by invisible ties and clues. If there are stories to be seen, they serve only as pretexts for the surreal world behind them. Dancers respond to the forces and voices of nature applying their personal sensitivity to the choreographic language within the range of both their physical skills and limitations. Miller herself explains: "I want to research the flexibility and fragility of dance. My center dwells around in the torso, but I always keep my limbs free. You know, I have a very funky coordination". Today, on the threshold of a new era in dance, a new venture is on its way, in which the discoveries of dance are broken down and "un-discovered".

■ Eva van Schaik

FRANKFURT